

ÍNDICE

RHCD 219-2021 DEC#FA _____	3
2000 - Curso de Nivelación 2020 - Programa 2020 _____	5
2001 - Introducción a la Historia de las Artes - Programa aprobado en 2017 . Cronograma y bibliografía 2019 _____	13
2002 - Visión I - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	26
2003 - Dibujo I - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	46
2004 - Grabado I - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	49
2005 - Pintura I (comisión tarde) - Programa aprobado en 2018. Cronograma y bibliografía 2019 _____	57
2006 - Escultura I - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía a 2019 _____	67
2007 - Historia del Arte Argentino y Latinoamericano - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	71
2008 - Visión II - Programa aprobado en 2018. Cronograma y bibliografía 2019 _____	81
2009 - Dibujo II - Programa aprobado en 2018. Cronograma y bibliografía 2019 _____	88
2010 - Escultura II - Programa aprobado en 2018. Cronograma y bibliografía a 2019 _____	91
2011 - Taller en Investigación en Artes - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	96
2012 - Elementos para una Teoría del Arte - Programa aprobado en 2018. Cronograma y bibliografía 2019 _____	107
2013 - Sistema de Representación - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	115
2014 - Pintura II - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	120

2015 - Grabado II - Programa aprobado en 2018. Cronograma y bibliografía 2019 _____	141
2016 - Problemática General del Arte - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	152
2017 - Plástica Experimental - Programa 2019. Cronograma y bibliografía 2019 _____	169
2018 - Antropología del Arte - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	180
2019 - Dibujo III - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	191
2020 - Historia del Arte I - Programa aprobado en 2018. Cronograma y bibliografía 2019 _____	195
2021 - Procesos de Producción y Análisis I c) Pintura - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	206
2022 - Procesos de Producción y Análisis I b) Grabado - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	209
2023 - Procesos de Producción y Análisis I a) Escultura _____	228
2027 - Historia del Arte II - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	237
2028 - Dibujo IV - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	241
2029 - Historia del Arte III - Programa aprobado en 2018. Cronograma y bibliografía 2019 _____	245
2030 - Procesos de Producción y Análisis II c) Pintura - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	254
2031 - Procesos de Producción y Análisis II b) Grabado - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	257
2032 - Procesos de Producción y Análisis II a) Escultura - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	274

2033 - Procesos de Producción y Análisis II d) Medios Múltiples - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	285
2036 - Gestión y Postproducción Artística - Programa aprobado en 2018. Cronograma y bibliografía 2019 _____	299
2038 - Seminario de Trabajo Final - Programa aprobado en 2018. Cronograma y bibliografía 2019 _____	324
2041- Lenguaje Plástico Visual y Escolaridad I - Programa aprobado en 2018. Cronograma y bibliografía 2019 _____	331
2042 - Lenguaje Plástico Visual y Escolaridad II - Programa 2019 _____	340
2043 - Las Artes Visuales en contextos no formales - Programa 2019 _____	347
3056 y 1065 - Psicología y Educación - Programa aprobado en 2017. Cronograma y bibliografía 2019 _____	356

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución H. Consejo Directivo

Número:

Referencia: EX-2021-00618775- -UNC-ME#FA

VISTO

La solicitud de aprobación de los programas de materias anuales y del primer y segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019 del Departamento Académico de Artes Visuales, y

CONSIDERANDO:

Que es de aplicación la RHCD N° 388/2017.

Que en reunión del 12 de diciembre de 2019 la Comisión de Enseñanza del HCD analizó los programas presentados y realizó diversas observaciones sobre algunos de ellos, por lo que se devolvieron estas actuaciones al Departamento de Artes Visuales en febrero de 2020 para su ajuste.

Que la normal tramitación de estas actuaciones se vio interrumpida por las medidas de distanciamiento social generadas a partir de la situación sanitaria de público conocimiento.

Que el Departamento Académico de Artes Visuales incorporó nuevas versiones de los programas observados.

Que también se incluyen actualizaciones de bibliografía y de cronogramas de dictado para programas aprobados en 2017 y 2018.

Que, en sesión ordinaria, realizada de manera remota, del día 29 de noviembre de 2021 el H. Consejo Directivo de la Facultad de Artes aprobó, por unanimidad, el despacho de la Comisión de Enseñanza.

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARTES

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°: Aprobar los programas de materias anuales y del primer y segundo cuatrimestre de 2019 del Departamento Académico de Artes Visuales, reconociendo su validez para los ciclos lectivos 2019, 2020 y 2021, en aplicación de lo establecido en el Artículo 1° de la RHCD N° 388/2017, cuyas copias se incorporan en el expediente de referencia en orden 2 y las nuevas versiones de los programas observados en orden 5 a 14.

ARTÍCULO 2°: Tomar conocimiento y convalidar los cambios de cronogramas y actualizaciones de bibliografía detalladas en el expediente de referencia para materias anuales y cuatrimestrales del Departamento Académico de Artes Visuales para el ciclo lectivo 2019, en correspondencia con lo establecido en el Artículo 2° de la RHCD N° 388/2017.

ARTÍCULO 3°: Protocolizar. Incluir en el Digesto Electrónico. Comunicar a Secretaría Académica, al Departamento Académico de Artes Visuales y al Área Enseñanza. Remitir las actuaciones al Departamento de Asuntos Académicos para sus efectos.

DADA EN REUNIÓN REMOTA DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA A VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2020

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: LICENCIATURA PLAN 2014 Y PROFESORADO 2017

Asignatura: CURSO DE NIVELACIÓN

Año curricular: 2020

Materia anual o cuatrimestral: 45 días de cursado

Equipo Docente:

Profesorxs Adjuntxs: Mgter. Carolina Senmartin, Prof. y Lic. Constanza Molina y Prof. Arq. Nadine Madelón.

Prof. Asistentes: Lic. Ana Pistone, Prof. y Lic Rocío Pérez

Adscriptxs: Prof. y Lic. Mariel Barberis, Lic. Eugenia Contreras, Prof. Julieta Diaz, Lic. María Eugenia Castillo, Lic. Ana Paula Peruglia.

Ayudantes Alumnxs: Andrés Bongiovani, Agustina Fassi, Paz Herrera Rezzonico, Lucía Manfredi, Florencia Piovesán, Kevin Sanchez, Juan Spolidor, Caterina Vignolo, Pilar Carranza Zatti y Joaquín Saavedra.

Distribución Horaria

Turno mañana: de 9:00 a 13:00 hs. Turno tarde: de 17:00 a 21:00 hs.

Día y Horario de Consulta: 05 y 10/03/2020 (horarios a confirmar)

Mail de contacto: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El Curso de Nivelación es un espacio curricular inicial perteneciente a las carreras de Artes Visuales: Licenciaturas en Escultura, Grabado, Pintura, Nuevos Medios y Profesorado en Educación Plástica y Visual, que aborda algunos aspectos nodales de la disciplina, al mismo tiempo que promueve la ambientación a los estudios universitarios. El eje vertebrador del programa tiene a las imágenes como constructoras de conocimiento y es a partir de ellas que la cátedra se estructura en tres unidades: Percepción, Representación e Interpretación.

La clave que vincula a las imágenes y al conocimiento es la continuidad entre experiencia visual y representación: se mira para conocer y se representa lo visible o lo experimentable. El hecho de imaginar no se opone a la realidad, ya que estamos condicionados por la experiencia visual. Pensamos a las imágenes en un sentido amplio, cambiantes y en permanente tensión: *gráficas* como pinturas, dibujos y diseños; *ópticas* como espejos y proyecciones, *perceptuales* como los datos sensoriales, *mentales* como los sueños, las ideas y recuerdos. A nuestro parecer las imágenes despliegan una multiplicidad de problemas. En este espacio proponemos problematizar sobre estas cuestiones: la idea generalizada de que representan de forma directa y transparente lo que vemos y la creencia en que las imágenes son una copia fiel de la *realidad*, y por lo tanto se consideran *verdaderas*.

La propuesta metodológica abarca dinámicas de trabajo que tienen en cuenta el contexto diverso y masivo del ingreso, posibilitando intercambios de saberes previos y conocimientos nuevos, por medio de instancias articuladas de producción plástica-visual y de lecturas y debates sobre cuestiones teóricas.

2. Objetivos generales

1. Ambientar al ingresante en la vida académica aportándole herramientas que faciliten su inserción en la carrera, respecto a los hábitos, modalidades de trabajo y las lógicas del sistema universitario.
2. Reflexionar sobre los saberes, las expectativas y las creencias sobre el arte que los ingresantes traen como bagaje cultural.
3. Introducir a los estudiantes en el manejo de técnicas básicas y la adquisición de herramientas y procedimientos para resolver problemas plásticos-visuales.
4. Reflexionar sobre el poder de las imágenes, en su carácter polisémico en donde se construyen subjetividades y legitiman determinados discursos.
5. Incorporar estrategias para comprender textos académicos: aprender términos y vocabulario específico, sumar estrategias para clasificar información y conectar ideas.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Módulos

Módulo Percepción

La experiencia visual que resulta de la observación de escenas de la vida cotidiana se inicia cuando las células fotosensibles que se encuentran en el fondo de los ojos son estimuladas por patrones bidimensionales de luz, los cuales comprenden sólo pequeñas porciones de los objetos que son percibidos. A partir de allí comienza todo un proceso de organización de la información que, llegado a determinada zona del cerebro, permite la Visión. ¿Cómo somos capaces de percibir tan rápido y sin esfuerzo, una escena significativa, coherente y tridimensional? Esta es la pregunta fundamental en el estudio de la visión para comprender de qué modo se traducen los estímulos visuales que nos permiten comprender nuestro contexto inmediato. En este curso introduciremos algunas ideas centrales para la comprensión del fenómeno perceptivo/visual. Un primer aspecto implicaría reconocer que la visión es un proceso que utiliza varios órganos especializados, los cuales implican diferentes transformaciones. El estudio de estas sucesivas transformaciones nos lleva a desarmar la confianza absoluta que en general tenemos del sentido de la visión. De qué modo el cerebro construye con los fragmentos percibidos de la realidad una imagen completa y con sentido? ¿Cómo se relacionan la percepción fisiológica con las experiencias de percepción aprendidas? ¿Cuánto influyen estas experiencias en el modo en que leemos y codificamos nuestro entorno? Nos parece sustancial no escindir los procesos fisiológicos de las experiencias de percepción visual considerando que los modos en que se percibe el contexto inmediato está influido por pautas culturales e ideológicas previas.

Objetivos Específicos:

- a. Comprender básicamente las etapas del proceso de percepción visual.
- b. Reflexionar en torno de la relación entre las condiciones fisiológicas y culturales del proceso de percepción visual
- c. Experimentar con algunos procedimientos gráficos para la construcción de imágenes y que estos fomentan la apropiación de los conceptos teóricos.

Contenidos:

- Ojo y sistema visual. Transformaciones ópticas. Transformaciones químicas. Transformaciones nerviosas. Percepción visual.
- La percepción visual como procesos fisiológicos condicionados y construidos a través de la cultura.

Bibliografía obligatoria

- AUMONT, JACQUES (1992) La imagen, Barcelona: Paidós. (Cap. 1: El ojo y la imagen. Sección 1º: El funcionamiento del ojo. Pág. 18 a 23.

Bibliografía ampliatoria:

- CUBERO, Mercedes (2005) "Un análisis cultural de los procesos perceptivos". Revista Anuario de Psicología. Universitat de Barcelona, Facultat de Psicologia. Vol. 36, nº 3, 261-280
- VARGAS MELGAREJO, Luz María (1994) "Sobre el concepto de percepción" Revista Alteridades, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa México. Vol. 4, núm. 8 Págs. 47-53.

Módulo Representación

Representar es volver a hacer presente algo que se ha percibido o experimentado con anterioridad. En este proceso intervienen innumerables factores como la evocación, la memoria, la imaginación y la observación directa. Por esta razón **nunca** decimos que los dibujos, las pinturas e incluso las fotografías, sean descripciones directas de la realidad, aún menos copias o reproducciones. En ese sentido nos interesa abordar diversas maneras y sistemas de representación de las imágenes y sus convenciones. ¿Cuáles serían otros modos de la representación diferentes a las imágenes que están referenciadas en lo que vemos? ¿Las imágenes tienen que ser "realistas" o bien pueden ser de otra forma distinta?

No dudamos que se aprende a representar (dibujar, pintar, fotografiar, hacer grabados o esculturas) como cualquier otra destreza que implique dedicación, como tocar un instrumento o bailar.

En este Curso de Nivelación nos interesa, por sobre otros aspectos, considerar que las imágenes están hechas de algún modo particular y que por esta razón, no son ni naturales, ni objetivas, ni neutras: son herederas de técnicas, prácticas y teorías históricamente determinadas. Las imágenes llamadas "realista" contienen una serie de "modos de hacer" que responden a un horizonte cultural particular. Poner en discusión este hecho, implica comprender un tema substancial para las artes visuales: que todo lenguaje tiene sus códigos y que está constituido por convenciones.

Objetivos Específicos:

- a. Comprender que la representación visual está sujeta a convenciones y que las mismas son el resultado de diversos constructos históricos.
- b. Introducir en la noción de proceso que incluye la experimentación y la indagación acerca de los modos de representación.
- c. Experimentar con algunos procedimientos gráficos básicos para la construcción de la imagen.

Contenidos:

- Representación como convención.
- Deconstrucción y reconstrucción procesual de la representación. Observación de las formas.
- Relación entre propósitos representativos y medios técnicos.
- Anotación visual como conjetura condicionada histórica y socialmente.

Bibliografía obligatoria:

- JOYCE, PAUL; David Hockney y la fotografía. Entrevista con Paul Joyce. Revista "El Paseante" Nº 12, Ed. Siruela, Madrid, 1989. (versión editada para el curso de Nivelación)

Bibliografía ampliatoria:

- HOCKNEY, DAVID, Así lo veo yo, Ediciones Siruela, Madrid, 1993.

Módulo Interpretación

Con frecuencia se piensa que las imágenes que vemos en la calle, en los medios masivos de comunicación, en el museo o impresas en cualquier objeto de nuestra vida cotidiana –una agenda, una remera, un calendario o un libro- son el resultado de la creación de un artista, un diseñador o un individuo cualquiera. Sin embargo, aun cuando efectivamente esas imágenes han sido elaboradas por una o varias personas concretas, las mismas son el resultado de una producción social. Las imágenes, como cualquier otro objeto cultural, son elaboradas, circulan y se interpretan socialmente y por eso forman parte de una cultura que elabora códigos y convenciones a la vez que los modifica y cuestiona.

¿Todos interpretamos de la misma manera? ¿de qué modo el contexto (el lugar del que venimos, las experiencias previas, las vivencias, nuestros aprendizajes, etc.) influye en nuestro modo de ver e interpretar? y a la vez, ¿de qué manera las imágenes que circulan cotidianamente nos condicionan el modo en que interpretamos nuestro contexto?

En este módulo nos centraremos en analizar las imágenes (artísticas y más ampliamente las de la industria cultural) en tanto discurso polisémico cuyos sentidos sólo pueden apropiarse desde una construcción colectiva que siempre está atravesada por disputas relacionadas a posiciones de poder. En este sentido proponemos reflexionar, analizar y brindar algunas herramientas que nos permitan interpretar y debatir sobre el uso de las imágenes, teniendo en cuenta el poder de las mismas como constructoras de subjetividades y como legitimadora de discursos hegemónicos, con el propósito de posicionarnos críticamente generando posturas propias.

Objetivos específicos:

- Reflexionar sobre el carácter cultural de la producción, circulación e interpretación de las imágenes.
- Comprender las relaciones entre imagen, obra de arte, poder y reproductibilidad técnica.
- Elaborar algunas estrategias y herramientas para analizar imágenes y “modos de ver” (individuales, socialmente construidos, interesados, históricos), que nos permitan posicionarnos críticamente ante las experiencias visuales que nos interpelan.

Contenidos:

- Los modos de ver y las imágenes: Definiciones de imagen. Imágenes como obras de arte.
- La reproductibilidad técnica: multiplicación, estandarización y manipulación de las imágenes artísticas.
- La imagen polisémica: como lugar de disputa y construcción de sentido. Imágenes artísticas como bienes de consumo; usos y recepción en la cultura de masas.

Bibliografía obligatoria:

- BERGER, JOHN (1972) Modos de ver, Barcelona: Gustavo Gili (Ensayo 1, Págs. 13 a 42)

Bibliografía ampliatoria:

- FONTCUBERTA, JOAN (1997) El beso de Judas. Fotografía y verdad, Barcelona: Gustavo Gili (Introducción, pág. 9 a 17).

4. Propuesta metodológica:

Proponemos la modalidad de taller donde la construcción del conocimiento no esté separado de los saberes del ámbito privado y cotidiano y se conciba como una construcción colectiva interpelando conocimientos que se han 'naturalizado' y que deben ser re-pensados de manera crítica. Nos interesa concebir el trabajo de taller como un espacio que posibilite la experimentación, el descubrimiento y la colaboración en grupo. Generar estos acercamientos, diálogos y discusiones de manera grupal facilita nuevas búsquedas que pueden colaborar al enriquecimiento y complejización de las problemáticas en torno a las imágenes antes mencionadas.

5. Estructura del curso:

Se divide en dos instancias:

- Actividades previas al cursado: lectura de la bibliografía y Vida Universitaria (aula virtual)
- Curso presencial (dos turnos: mañana de 9 a 13 hs y noche de 17 a 21 hs) con una duración total de seis semanas.

El curso de ingreso se organiza en cuatro bloques, el primero, ubica a los ingresantes en el contexto institucional y los otros tres, introducen dimensiones del conocimiento sobre las imágenes, conectados transversalmente.

<i>Vida Universitaria</i>	<i>Dimensión perceptiva</i>	<i>Dimensión representativa</i>	<i>Dimensión antropológica</i>
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

6. Aula virtual

El aula virtual es un espacio en el cual docentes y estudiantes se encuentran para desarrollar los contenidos y realizar diferentes actividades. El mismo permite acceder a los materiales de clases, a publicaciones, a sitios de internet, establecer cronogramas, actividades y comunicarse desde cualquier computadora conectada a Internet. Para ser usuario del Aula Virtual el único requisito es contar con una cuenta de correo electrónico personal. La plataforma requiere de una dirección para distribuir la información a cada uno de los miembros de la comunidad educativa formada por cada curso.

Desde cualquier computadora conectada a Internet y mediante cualquier navegador web debe acceder a la dirección: www.artes.unc.edu.ar, allí en **Ingreso 2020** encontrarán el instructivo para realizar la matriculación en el Curso de Nivelación Artes Visuales 2020. El correo electrónico para realizar consultas acerca del curso es: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar

7. Evaluación:

Las evaluaciones se dividen por módulo. Cada módulo tiene un Parcial Práctico. Al promedio de los tres parciales se le suma la nota de Vida Universitaria. Se puede recuperar Ciudadanía Universitaria y un parcial correspondiente a uno de los tres Módulos.

Se evaluarán los parciales de forma cualitativa como cuantitativa, teniendo en cuenta la apropiación de los contenidos, la adecuación a las consignas y a los criterios de evaluación comunicados por el equipo docente en cada uno de los módulos.

8. Cronograma de clases:

Las actividades inician el día lunes 3 de febrero en el Pabellón De Monte o Gris a las 10 hs. Durante las dos primeras jornadas se desarrollarán actividades de introducción a la vida universitaria y

presentaremos la información sobre el cursado, las evaluaciones y el cronograma. Revisaremos también la información sobre las carreras en Artes Visuales y otras cuestiones de carácter administrativo de relevancia. Cada uno de los Módulos: **Vida Universitaria, Percepción, Representación e Interpretación** se desarrollan en **total durante cuatro jornadas de cuatro horas diarias**. Estas consisten en actividades de taller y clases teóricas. Al iniciar el cursado estará disponible la **Guía de Actividades** con los **trabajos prácticos detallados de cada jornada**. Este material estará disponible el primer día. Al finalizar las cuatro clases en **todas las unidades** se presentan los trabajos requeridos o carpetas que se consideran notas parciales. Estas notas se promedian con la nota de Vida Universitaria (Ver *Requisitos para aprobar el Curso de Nivelación*). Durante la 5° semana se publicarán las notas de cada una de las unidades y el promedio final. Habrá consultas con los tutores, ayudantes y adscriptes para el examen recuperatorio. El día **viernes 13 de marzo** (en horario a confirmar), se firmarán libretas, que deberán comprarse previamente, dando por finalizado el Curso. El correo electrónico para realizar consultas acerca de contenidos, evaluaciones, actividades y cronograma es: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar (Será atendido desde el 3/12/19 hasta el 23/12/19 y desde el 3 de febrero en adelante. **No se responden consultas administrativas sobre inscripciones y trámites-despacho de alumnos**).

Cronograma de clases y actividades del Curso de Nivelación de Artes Visuales 2020 – FA - UNC					
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
9 a 13	03/02 10 hs. Ambos turnos Bienvenida a la carrera / SAE Pabellón De Monte	04/02 Actividad Integradora Inicial - Turno Mañana Pabellón de Monte o Granero	05/02 Estudiantes Turno Mañana sin Clase	06/02 Unidad 1 Pabellón De Monte	07/02 Unidad 1 Pabellón De Monte
17 a 21		Estudiantes Turno Tarde sin Clase	Actividad Integradora Inicial Turno Tarde Pabellón de Monte o Granero	Unidad 2 Pabellón De Monte	Unidad 2 Pabellón Haiti
9 a 13	10/02 Unidad 1 Pabellón De Monte	11/02 Unidad 1 Pabellón De Monte	12/02 Sin asistencia estudiantes	13/02 Unidad 3 Pabellón Haiti	14/02 Unidad 3 Pabellón Haiti
17 a 21	Unidad 2 Pabellón De Monte	Unidad 2 Pabellón De Monte		Unidad 1 Pabellón De Monte	Unidad 1 Pabellón De Monte
9 a 13	17/02 Unidad 3 Pabellón Haiti	18/02 Unidad 3 Pabellón Haiti	19/02 Sin asistencia estudiantes	20/02 Unidad 2 Pabellón De Monte	21/02 Unidad 2 Pabellón De Monte
17 a 21	Unidad 1 Pabellón De Monte	Unidad 1 Pabellón Haiti		Unidad 3 Pabellón Haiti	Unidad 3 Pabellón Haiti
9 a 13	24/02 Feriado Carnaval	25/02 Feriado Carnaval	26/02 Unidad 2 Pabellón De Monte	27/02 Unidad 2 Pabellón De Monte	28/02 Entrega de Parciales / Prácticos Primera parte Turno mañana: 10hs Turno tarde: 18hs Pabellón De Monte
17 a 21			Unidad 3 Pabellón Haiti	Unidad 3 Pabellón Haiti	
9 a 13	02/03 Entrega de Parciales / Prácticos Segunda parte Turno mañana: 10hs Turno tarde: 18hs Pabellón De Monte	03/03 Actividad Integradora Asiste solo Turno Mañana Aula 2 Haiti y Pabellón de Monte	04/03 Actividad Integradora Asisten solo Turno Tarde Aula 2 Haiti y Pabellón de Monte	05/03 Evaluación Estudiantes no asisten	06/03 Evaluación Estudiantes no asisten
9 a 10	09/03 Notas y promedios en Aula Virtual	10/03 Día de estudio / Consultas Actividad organizada por Ayudantes Alumnos, Adscriptes y Tutores. Pabellón De Monte	11/03 Recuperatorios Parciales Turno Mañana/Turno Tarde Pabellón De Monte	12/03 Promedios finales en Aula virtual Sin actividad estudiantes	13/03 12:00 a 14:00 hs Firma de libretas Pabellón De Monte
17 a 18	Estudiantes no asisten				Finalización Curso de Nivelación
9 a 9	16/03 Exámenes regulares 2019 - Exámenes libres 2020 Pabellón Haiti				

9. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Curso de Nivelación se regula por el régimen de alumnos.

Ver en <http://www.artes.unc.edu.ar/saca/autoridades-de-la-secretaria-academica>.

El Curso de Nivelación puede ser aprobado como:

Alumnos promocionales

Rendir y aprobar el 100% de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete), incluyendo la instancia de recuperatorio.

Aquellos estudiantes que habiendo obtenido en tres de los cuatro parciales notas iguales o superiores a 7 (siete) y en uno de los parciales un 4 (cuatro) o un 5 (cinco), tienen derecho a recuperar ese parcial con una calificación igual o mayor a 6 (seis) en la instancia de recuperatorio, para acceder a la promoción.

Alumnos regulares

Rendir y aprobar el 80% de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Tendrán derecho a recuperar uno de los 4 (parciales), únicamente estudiantes aplazados o ausentes con justificación certificada. Se entiende por aplazo una nota igual o menor a 3 (tres).

Si el estudiante queda libre, con una nota promedio igual o menor a 3 (tres) perderá la regularidad, pudiendo rendir en calidad de libre en las fechas de exámenes de mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre del mismo año.

Examen para alumnos libres

Se podrán presentar al examen libre aquellos estudiantes que habiendo cursado, no hayan aprobado el Curso de Nivelación o que no hayan cursado en ningún momento. Para rendir el examen libre deberán presentarse en la fecha de examen con los parciales de cada unidad completos y luego de aprobar estos trabajos, deberán realizar un examen escrito sobre los contenidos de las tres unidades.

Régimen de Alumno Trabajador y/o familiares a cargo y/o que se encuentren en situación de discapacidad: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

10. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda). En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.
Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.
Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.
Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

Programa 2020 en Trámite de aprobación
por el Honorable Consejo Directivo.

Lic. Lilita Di Negro
Directora Disciplinar
Departamento Académico de Artes Visuales
Facultad de Artes - UNC

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2000 - Curso de Nivelación 2020

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Artes Visuales y Música

Carrera/s: Las correspondientes a Artes Visuales y Música PLAN 2014

Asignatura: INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA DE LAS ARTES

Equipo Docente:

- Profesores:

Dr. Marcelo Nusenovich, Prof. Titular Plenario. Ded. Exc. Mail: mnusenovich@gmail.com

Prof. Marisa Restiffo, Prof. Adjunta (Música). Ded. S/E. Mail: marisarestiffo@gmail.com

Master in Music Alejandro Aizenberg, Profesor Asistente (Música). Ded. S. Mail: aleelaberg@gmail.com

Dra. Mónica Jacobo, Profesora Adjunta (Artes Visuales). Ded. S. Mail: monicajacobo@gmail.com,

Lic. María Guillermina Heredia, Prof. Asistente (Artes Visuales). Ded. S. Mail: guillerminaher@gmail.com

Distribución Horaria

La actividad de la cátedra se plantea de la siguiente manera:

- 1) Clases teóricas comunes a ambos departamentos, dictadas los días jueves. De 14 a 16
- 2) Clases teóricas y teórico-prácticas específicas de cada Departamento, los días lunes por la mañana para los alumnos de Música y los martes para los de Artes Visuales en horario vespertino.
- 3) Horarios de atención a los alumnos, los días lunes, martes y jueves luego del dictado de cada clase.

Fundamentación/Enfoques/Presentación

Este espacio académico es común a los Departamentos Académicos de Plástica y Música de la Facultad de Artes. Se estudian las producciones visuales y sonoras más características de cada período, en un amplio espectro que va desde los griegos hasta la época contemporánea. El acento está puesto en el análisis de los contextos materiales y simbólicos donde se sitúan estas prácticas, tratando de comprender la relación entre determinadas organizaciones sonoras y visuales, el pensamiento y otras producciones culturales de la época. Asimismo, se considera el análisis formal y técnico del o de los objeto/s de estudio, tratando estos aspectos como cuestiones fundamentales que hacen a su comprensión y delectación.

El principio organizador de la materia es la *performance*, tomada como "experiencia", como en el inglés, lengua materna del término donde en muchos contextos (como el antropológico) son prácticamente sinónimos; me refiero a la experiencia de "mezcla" de alumnos de diferentes procedencias (única situación de encuentro entre departamentos que se da en la Facultad de Artes) y también a la *performance* como medio artístico interdisciplinario, capaz de dar voz (y cuerpo) a este encuentro.

La actividad académica anual culmina con una propuesta de *performance* en tiempo real, realizada por grupos mixtos (Artes Visuales y Música), donde se elaboran de manera creativa las nociones incorporadas por las y los estudiantes durante el transcurso del año académico y se les da forma artística. Si por alguna causa el o la alumno no pueden realizar esta propuesta, podrán suplantarla con un trabajo monográfico de no más de cinco páginas, donde se planteó alguna relación entre lo visto en la materia y el medio socio-geográfico de procedencia (de Córdoba si es cordobés o cordobesa, y así en todos los casos). El trabajo deberá ser aprobado con 4 (cuatro) en el caso de lxs regulares y 7 (siete) en el caso de lxs alumnxs promocionales.

Evaluación

Régimen de alumnos y alumno trabajador en:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Lxs alumnx pueden ser promocionales, regulares o libres.

Promocionales: Deben aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con 6 (seis) o más y obtener un promedio mínimo de 7 (siete), 100 % de los parciales aprobados con nota mayor o igual a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). La cátedra otorga la posibilidad de recuperar uno de los tres parciales anuales, por cualquier causa justificada, para optar tanto a la regularidad como a la promoción. La nueva nota sustituirá a la anterior. Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.

Regulares: Deben aprobar el 80 % de los prácticos con nota igual o mayor 4 (cuatro) y el 80% de los parciales con nota mínima 4 (cuatro). La cátedra otorga la posibilidad de recuperar uno de los tres parciales anuales. La nueva nota sustituirá a la anterior y será promediable.

Las condiciones de recuperación son idénticas para regulares y promocionales. Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de tener la condición de regular.

Libres: Matriculadx en el año académico. El examen libre consta de dos instancias sucesivas, escrita y oral. Para pasar al examen oral, hay que aprobar el escrito con 4 (cuatro) o más. Si el o la alumnx obtiene en el escrito una nota igual o mayor a 8 (ocho), se le ofrecerá la posibilidad de no pasar al oral y mantener esa calificación.

Vocacionales

Pueden optar por cursar la materia alumnx o egresadx de otras carreras, provenientes de la Universidad de Córdoba o de otros ámbitos, con el 30 % de materias aprobadas como mínimo en la carrera de origen. Debe estar matriculado, registrado y admitido en la cátedra.

Cronograma tentativo

Parcial 1: mayo.

Parcial 2: junio

Parcial 3: septiembre

Recuperatorio de un parcial y/o del 33% de los trabajos prácticos: septiembre

Trabajos prácticos

Se realizan en forma permanente. Consisten en análisis musicales o de imágenes, lectura comprensiva de textos, etc. No hay fechas determinadas para ellos, ya que su propuesta se adapta a las necesidades de cada curso.

Trabajo práctico final: Se realiza en las últimas clases del ciclo lectivo. Se integran grupos mixtos (ambos Departamentos) que proponen una *performance* sobre el tema "cita". Las calificaciones son A (aprobado) A+ (aprobado más) o A- (aprobado menos).

Objetivos

Generales

Lograr una comprensión adecuada y ordenada temporal y espacialmente de los principales estilos y tendencias que integran la historia de las artes, desde los griegos en adelante.

Introducirse en la comprensión de las realizaciones estéticas de campos diferentes al de procedencia.

Discernir rasgos estilísticos y artistas ubicados en diferentes situaciones en una historia comparativa.

Relacionar formas visuales, sonidos y pensamiento.

Interpretar la *performance* o experiencia de determinados estilos tratando de reconstruir las mentes de las personas que fueron sus contemporáneas.

Específicos

Pulir la expresión verbal, escrita y oral, así como desarrollar capacidades de síntesis y transferencia.

Desarrollar hábitos de cooperación y apertura para el trabajo grupal.

Principales contenidos

Unidad 1: Las vanguardias del Siglo XX

1.a. Comunes:

¿Por qué comenzar el estudio de la historia del arte con algo ya no tan próximo al presente? Concepto de vanguardia. Notas distintivas de la vanguardia europea. Influencia del Psicoanálisis, la Teoría de la Relatividad, el Darwinismo y el Marxismo.

1.b. Música:

El concepto de "ruptura" aplicado al campo de la tonalidad. Principales tendencias y discusión del "vanguardismo" en la primera mitad del siglo XX.

Debussy como iniciador de la experimentación sonora contemporánea. 2ª Escuela de Viena. Strawinsky y sus búsquedas de nuevas orientaciones musicales.

1.c. Artes Visuales:

El concepto de "ruptura" aplicado al modo de ver renacentista. El Cubismo, Futurismo, Expresionismo, etc. Análisis estilístico y técnico.

Unidad 2: Arte, mito y ritual

2.a. Comunes:

El arte, lo simbólico, el complejo mítico/ritual y la religión.

¿Por qué estudiar el mito/rito y la liturgia como objetos de la historia del arte? La explicación mítica del mundo. Principales teorías que analizan los mitos: la Historia de las Religiones (Mircea Eliade), y el Estructuralismo (Claude Lévi-Strauss).

La simultaneidad mito/ritual. Los rituales analizados por la Simbología Comparativa (Victor Turner).

Aplicación de estos conceptos para el análisis de las producciones de diferentes contextos históricos.

Unidad 3: El arte clásico

3.a. Comunes:

El arte clásico. El proceso mito/logos y su relación con la *polis*. El arte en la *polis* clásica. La tragedia sofoclea. Lo apolíneo y lo dionisiaco. El naturalismo en su relación con el idealismo filosófico.

3.b. Música:

Teorías sobre el origen de la música y su relación con lo divino y lo espiritual. Música, filosofía y educación. El sistema musical griego.

3.c. Artes Visuales:

Policleto y la consolidación del canon. Proceso hacia el "Dorífero", a partir de la interpretación de los *kuroi* arcaicos. Las adaptaciones de la imagen a los nuevos contextos y programas narrativos de la arquitectura religiosa (frontones, frisos, etc.).

Fidias y el "siglo de Pericles".

Unidad 4: El arte medieval

4.a. Comunes:

Mundos cristianos de Europa en la Plena y Baja Edad Media. El mundo del monasterio. El canto gregoriano. El arte Románico en su relación con el idealismo de San Agustín.

El mundo de la catedral. Nacimiento de la polifonía y la escolástica en París. El estilo Gótico en su relación con ésta última y Santo Tomás de Aquino.

El arte profano. La cultura de los goliardos y la trovadoresca.

4.b. Música:

Música e Iglesia. El canto gregoriano. El surgimiento de la polifonía y su importancia para la Música de Occidente. Escuela de Notre Dame. Primeros motetes.

4.c. Artes Visuales:

Comparación entre los estilos Románico y Gótico. Introducción a la interpretación de los espacios, imágenes y temas cristianos.

Unidad 5: El arte renacentista

5.a. Comunes:

El Renacimiento Pleno. Julio II y la *Concordatio*. El Humanismo, el mecenazgo y el antropocentrismo. La perspectiva como forma simbólica. El naturalismo. La iconografía. Relaciones entre arte y ciencia, y entre arte y sociedad. El músico y el artista plástico en el mundo renacentista.

5.b. Música:

El apogeo de la polifonía. La era del Renacimiento desde Ockeghem a Josquim. El madrigal italiano.

5.c. Artes Visuales:

El estilo naturalista. Aplicación de las categorías comparativas de Wölfflin. La cita a la antigüedad clásica en los programas artísticos renacentistas. Estructuras compositivas. Aportes técnicos de la pintura al óleo. La perspectiva, la proporción y la relación armónica..

Unidad 6: El arte barroco

6.a. Comunes:

El arte barroco y el principio de irregularidad. Cultura y estilo barrocos. La ruptura de la homogeneidad cristiana. Reforma y Contrarreforma, y su repercusión en el siglo XVII. Barrocos europeos y americanos.

6.b. Música:

El Barroco temprano: características. Teoría de los Afectos. Nacimiento de la ópera. Monteverdi. El apogeo del Barroco: Vivaldi y Bach.

6.c. Artes Visuales:

Los estilos barrocos católico y protestante. Características compositivas y técnicas. Temas y géneros. Condiciones de los encargos artísticos. Principios fundamentales de Heinrich Wölfflin.

Unidad 7: El siglo XVIII

7.a. Comunes:

El arte Rococó y Neoclásico en la primera y segunda mitad del siglo XVIII. El Rococó y la expresión de valores cortesanos. El Neoclasicismo y la expresión de valores republicanos. La sociedad europea, la Ilustración y el ideal racional. La academia, la enciclopedia, el museo, y otras instituciones relacionadas con el espíritu ilustrado.

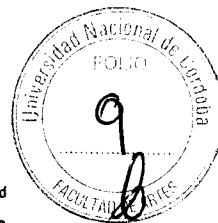
7.b. Música:

El estilo clásico. Forma sonata. La ópera. Haydn, Mozart y Beethoven.

7.c. Artes Visuales:

Comparación entre los estilos Rococó y Neoclásico. Géneros y temas. Aspectos técnicos. Condiciones del encargo y destino de las obras.

Unidad 8: El siglo XIX

8.a. Comunes:

El arte burgués. Las "dos modernidades" en el siglo XIX. Estilos Neoclásico, Romántico, Realista, Impresionista y Simbolista. El Modernismo. Doctrinas y teorías filosóficas y científicas relacionadas con estos estilos. La Plástica y la Música en nuestro país y en Córdoba.

8.b. Música:

Características de la música romántica. Schubert, Berlioz, Chopin. Primeros compositores argentinos. Wagner y la obra de arte total.

8.c. Artes Visuales:

Características estilísticas del Romanticismo, el Realismo, el Impresionismo y los estilos modernistas.

Unidad 9: El arte contemporáneo

9.a. Comunes:

El arte contemporáneo. Teorías sobre la posmodernidad. El arte "moderno" y "posmoderno". Principales tendencias artísticas desde 1945 hasta la actualidad.

9.b. Música:

Tendencias musicales 1945/2000. Indeterminación. Serialismo Integral. Música electrónica. Minimalismo. El lugar de la idea de vanguardia. El aporte del arte digital y los medios audiovisuales.

9.c. Artes Visuales:

El Expresionismo Abstracto, las tendencias *Color Field* y *Hard Edge*, el Pop Art, el Arte Conceptual, Minimal, etc. de los años '70. El retorno a la pintura en los '80 y al cuerpo y la *performance* en los '90. El aporte del arte digital y los medios audiovisuales.

Bibliografía discriminada por Unidades Unidad 2

- ANDERSON, Benedict: *Comunidades imaginadas*. México FCE, 1993.
- BAJTIN, Mijail. 1987. *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*. Madrid, Alianza Universidad, 1987.
- ELIADE, Mircea: *Lo sagrado y lo profano*. Guadarrama, Madrid, 1981.
- _____. *Mito y realidad*. Barcelona, Punto Omega, 1985.
- GEERTZ, Clifford: *La interpretación de las culturas*. Barcelona, Gedisa, 1990.
- _____. "El arte como sistema cultural", en *Conocimiento local*. Paidós, Barcelona, 1994.
- LEACH, Edmund: *Sistemas políticos de la Alta Birmania*. Barcelona, Anagrama, 1976.
- LÉVI-STRAUSS, Claude: *Antropología estructural*. Buenos Aires, Eudeba, 1984.
- _____. *El pensamiento salvaje*. México, FCE, 1990.
- NUSENOVICH, Marcelo: "El arte y el mito", material de estudio para los alumnos de la cátedra "Introducción a la Historia de las Artes". Córdoba, 1990.

_____ "La vía de las máscaras" y "El cuerpo como arte" en *Arte y cultura en las sociedades "primitivas"*, con Gustavo Blázquez y Marta Giorgis. Publicación auspiciada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Córdoba, Graff, 1990.

_____ "De la fiesta como arco iris: El vértice estético" en *La fiesta en el mundo andino*, con Gustavo Blázquez y Marta Giorgis. Publicación auspiciada por el Consulado de Bolivia, Escuela de Artes y Escuela de Trabajo Social de la UNC. Córdoba, Graff, 1991.

_____ *Análisis de un universo simbólico: la máscara Kanaga de los dogón*. Diseño de Fernando Otegui y gráfica de Clementina Zablosky. Córdoba, Graff, 1992.

_____ "El vértice estético: un enfoque interdisciplinario de la fiesta andina" (en colaboración con Gustavo Blázquez) en *Las Artes Plásticas en el debate del V Centenario*. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 1992.

_____ "Cuando el Diablo baila en las fiestas: La máscara de Diablo en la Diablada de Oruro (Bolivia)" en *Research in Progress #1*. Simon Fraser University, Vancouver, Canadá, 1993.

_____ "El Arte de los pueblos de la Costa Noroeste del Canadá" en *Revista del Centro Cultural Canadá #8*. Córdoba, 1993.

_____ "El poder en el Gran Poder" (en colaboración con Gustavo Blázquez) en *Arte y Poder*. Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Buenos Aires, 1993.

_____ "Las máscaras en la costa del Pacífico canadiense" en *Revista del Centro Cultural Canadá #9*. Córdoba, 1994.

Unidad 3

BARTHES, Roland: *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona, Paidós, 1994.

CLARK, Kenneth: *El desnudo*. Madrid, Alianza, 1987.

GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Madrid, Alianza, 1994.

HATJE, Úrsula: *Historia de los estilos artísticos*. (Tomo 1). Madrid, Istmo, 1981.

HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.

MAGEE, Bryan: *Historia de la Filosofía*. Buenos Aires, La Isla, 1999.

NIETZSCHE, Friedrich: *El origen de la tragedia griega*. Buenos Aires, Andrómeda, 1992.

POLLIT, J.J.: *Arte y experiencia en la Grecia Clásica*. Barcelona, Xarait, 1984.

VERNANT, Jean Pierre: *Los orígenes del pensamiento griego*. Buenos Aires, Eudeba, 1986.

WOODFORD, Susan: *Grecia y Roma*. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.

Unidad 4

BAJTIN, Mijail: *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais*. Madrid, Alianza, 1987.

DUBY, Georges: *La época de las catedrales*. Madrid, Cátedra, 1993

_____ *Año 1000, año 2000. La huella de nuestros miedos*. Santiago de Chile, Ed. Andrés Bello, 1995.

GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Madrid, Alianza, 1994.

HATJE, Úrsula: *Historia de los Estilos Artísticos*. Tomo 1. Madrid, Istmo, 1981.

HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.

LE GOFF, Jacques: *Los intelectuales en la Edad Media*. Barcelona, Gedisa, 1986.

PANOFSKY, Erwin: *Arquitectura gótica y pensamiento escolástico*. Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, 1986.

Unidad 5

BAXANDALL, Michael: *Arte y experiencia en el Quattrocento*. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.
_____*Giotto y los oradores. La visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la composición pictórica 1350-1450*. Madrid, La Balsa de la Medusa, 1996.
BURCKHARDT, Jacob: *La cultura del Renacimiento en Italia*. Buenos Aires, Losada, 1962.
GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Madrid, Alianza, 1994.
HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.
LETTS, Rosa M.: *El Renacimiento*. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
PANOFSKY, Erwin: *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona, Tusquets, 1985.
WÖLFFLIN, Heinrich: *El arte clásico*. Madrid, Alianza, 1987.

Unidad 6

ALTAMIRA, Luis Roberto: *Córdoba, sus pintores y sus pinturas. Siglos XVII y XVIII*. Córdoba, UNC, 1952.
CHECA, Francisco y José M. MORÁN: *El barroco*. Madrid, Istmo, 1982.
GESUALDO, Vicente: *Cómo fueron las artes en la Argentina*. Buenos Aires, Plus Ultra, 1973.
GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Madrid, Alianza, 1994.
HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.
MAINSTONE, Madelaine y Rowland: *El Siglo XVII*. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
WÖLFFLIN, Enrique: *Conceptos fundamentales en la Historia del Arte*. Madrid, Espasa-Calpe, 1979.

Unidad 7

ALTAMIRA, Luis Roberto: *Córdoba, sus pintores y sus pinturas. Siglos XVII y XVIII*. Córdoba, UNC, 1952.
ANDERSON, M.S.: *La Europa del siglo XVIII*. México, FCE, 1968.
BEAUD, M.: *Historia del capitalismo*. Barcelona, Ariel, 1981.
CHARTIER, Roger: *Lecturas y Lectores en la Francia del Antiguo Régimen*. México, Instituto Mora, 1994.
DREYFUS, Hubert y Paul RABINOW: *Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica*. Buenos Aires, Nueva Visión, 2001.
FOUCAULT, Michel: *El nacimiento de la prisión*. México, Siglo XXI, 1992.
_____*Historia de la sexualidad*. Madrid, Siglo XXI, 1994
_____*Historia de la locura en la Época Clásica*. México, FCE, 1979.
GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Madrid, Alianza, 1994.
HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.
LÓPEZ ANAYA, Jorge: *Historia del arte argentino*. Buenos Aires, Emecé, 1997.
MAGEE, Bryan: *Historia de la Filosofía*. Buenos Aires, La Isla, 1999.
AA VV : *Introducción a la historia del arte*, Barcelona, G. Gili, 1989.

Unidad 8

BÉGUIN, Albert: *El alma romántica y el sueño*. México, FCE, 1985.
BERMAN, Marshall: *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. México, Siglo XXI, 1998.
BONDONE, Tomás Ezequiel: *Caraffa*. Córdoba, Museo Caraffa, 2007.
BOIME, Albert: *Historia social del arte moderno*. Madrid, Alianza, 1996.
BRUNN, George: *Europa en el siglo XIX*. México, FCE, 1984.
EDER, Rita y Mirko LAUER: *Teoría Social del Arte*. México, UNAM, 1986.

- GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Madrid, Alianza, 1994.
HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.
LÓPEZ ANAYA, Jorge: *Historia del arte argentino*. Buenos Aires, Emecé, 1997.
MORRA FERRER, María de las Mercedes: *Córdoba, en su Pintura del siglo XIX*. Córdoba, Fundación Ferrer, 1992.
NUSENOVICH, Marcelo: "Los retratos de Genaro Pérez en la 'Sala de los Precursores del Arte'". En *Discutir el canon. Tradiciones y valores en crisis*. Buenos Aires, CAIA, 2003.
_____. *Tres ensayos sobre arte y cultura cordobesa (1870-1910)* Córdoba, Ed. Brujas, 2006.
RODRÍGUEZ, Artemio: *Artes Plásticas en la Córdoba del siglo XIX*. Córdoba, UNC, 1992.
REYNOLDS, Donald: *El siglo XIX*. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.

Unidades 1 y 9

- BÜRGER, Peter: *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Ediciones Península, 1987.
DE MICHELI, Mario: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza, 1984.
ELLIOT, David (ed.): *Argentina 1920-1994*. Museum of Modern Art, Oxford, 1994.
GARCIA FELGUERA, M. Santos: *El arte después de Auschwitz*. Madrid, Cambio 16, 1993.
GOLDBERG, Roselee: *Performance Art*. Barcelona, Destino, 1996.
GUASCH, Anna María: *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid, Alianza, 2001.
GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Madrid, Alianza, 1994.
HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.
LEBEL, Jean-Jacques: *El happening*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1967.
LONGONI, Ana y Mariano MESTMAN: *Del Di Tella a Tucumán Arde*. Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000.
LÓPEZ, Julio: *La música de la Modernidad (de Beethoven a Xenakis)* Barcelona, Anthropos, 1984.
LÓPEZ ANAYA, Jorge: *Historia del arte argentino*. Buenos Aires, Emecé, 1997.
MASSOTTA, Oscar et al.: *Happenings*. Buenos Aires, Editorial Jorge Álvarez, 1967.
MOYANO; María Dolores: *La producción plástica emergente en Córdoba (1970-2000)*. Córdoba, Ed. del Boulevard, 2005.
NUSENOVICH, Marcelo: "El cuerpo como arte". *Revista del Instituto de Investigaciones Estéticas # 6*. Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 1995.
_____. "Arte efervescente de la década del sesenta: Córdoba y la Antibienal", en *Imagen de la cultura y el arte latinoamericano*. Buenos Aires, Boletín del Instituto de Arte Argentino y Latinoamericano, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Año 3, N° 3, 2001.
ROCCA, María Cristina: *Las Bienales de Córdoba en los '60. Arte, Modernización y Guerra Fría*. Córdoba, UNC, 2005.
SUBIRATS, Eduardo: *El final de las vanguardias*. Barcelona, Anthropos, 1989.
SUREDA, Joan y Anna María GUASCH: *La trama de lo moderno*. Barcelona, Akal, 1987.
TAYLOR, Brandon: *Arte hoy*. Barcelona, Akal, 2000.

Bibliografía general

- AIZENBERG, Alejandro y Marisa RESTIFFO: *Apuntes de Historia de la Música*. Córdoba, Ed. Brujas, 2010.
ALTAMIRA, Luis Roberto: *Córdoba, sus pintores y sus pinturas. Siglos XVII y XVIII*. Córdoba, UNC, 1952.
ANDERSON, Benedict: *Comunidades imaginadas*. México FCE, 1993.

- ANDERSON, M.S.: *La Europa del Siglo XVIII*. México, FCE, 1974.
- ARIÈS, Philippe y Georges DUBY (Dir.): *Historia de la Vida Privada*. Madrid, Taurus, 1989 (Diez tomos).
- BAJTIN, Mijail: *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*. Madrid, Alianza Universidad, 1987.
- BARTHES, Roland: *Lo obvio y lo obtuso*. Barcelona, Paidós, 1984.
- BAXANDALL, Michael: *Arte y experiencia en el Quattrocento*. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.
- _____ *Giotto y los oradores. La visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la composición pictórica 1350-1450*. Madrid, La Balsa de la Medusa, 1996.
- BEAUD, Michel: *Historia del capitalismo. De 1500 a nuestros días*. Barcelona, Ariel, 1989.
- BÉGUIN, Albert: *El alma romántica y el sueño*. México, FCE, 1985.
- BERGER, John: *Modos de ver*. Barcelona, Gustavo Gili, 1989.
- BERMAN, Marshall: *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. México, Siglo XXI, 1998.
- BONDONE, Tomás Ezequiel: *Caraffa*. Córdoba, Museo Caraffa, 2007.
- BOIME, Albert: *Historia social del arte moderno*. Madrid, Alianza, 1996.
- BRUNN, George: *Europa en el siglo XIX*. México, FCE, 1984.
- BURCKHARDT, Jacob: *La cultura del Renacimiento en Italia*. Buenos Aires, Losada, 1962.
- BÜRGER, Peter: *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, ediciones Península, 1987.
- BURUCÚA, José Emilio (Dir.): *Arte, Sociedad y Política* (Dos volúmenes). Colección Nueva Historia Argentina. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1999.
- CALINESCU, Matei: *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*. Madrid, Tecnos, 1991.
- CASULLO, Nicolás (Comp.): *El debate modernidad-posmodernidad* Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 1993.
- CHARTIER, Roger: *Lecturas y Lectores en la Francia del Antiguo Régimen*. México, Instituto Mora, 1994.
- CHECA, Francisco y José M. MORÁN: *El Barroco*. Madrid, Istmo, 1982.
- DE MICHELI, Mario: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza, 1984.
- DEVOTO, Fernando y Marta MADERO (Dir.): *Historia de la vida privada en la Argentina* (Tres tomos). Buenos Aires, Taurus, 1999.
- DUBY, Georges: *La época de las catedrales*. Madrid, Cátedra, 1993.
- _____ *Año 1000, año 2000. La huella de nuestros miedos*. Santiago de Chile, Ed. Andrés Bello, 1995.
- _____ y Michelle PERROT (Dir.): *Historia de las mujeres*. Madrid, Taurus, 1993. (10 Tomos)
- EDER, Rita y Mirko LAUER: *Teoría Social del Arte*. México, UNAM, 1986.
- ELIADE, Mircea: *Lo sagrado y lo profano*. Guadarrama, Madrid, 1981..
- _____ *Mito y realidad*. Barcelona, Punto Omega, 1985.
- ELLIOT, David (Ed.): *Argentina 1920-1994*. Museum of Modern Art, Oxford, 1994.
- GARCIA CANCLINI, Néstor: *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires, Sudamericana, 1992.
- GARCIA FELGUERA, M. Santos: *El arte después de Auschwitz*. Madrid, Cambio 16, 1993.
- GEERTZ, Clifford: *La interpretación de las culturas*. Barcelona, Gedisa, 1990.
- _____ "El arte como sistema cultural", en *Conocimiento local*. Paidós, Barcelona, 1994.
- GESUALDO, Vicente: *Cómo fueron las artes en la Argentina*. Buenos Aires, Plus Ultra, 1973.
- GOLDBERG, Roselee: *Performance Art*. Barcelona, Destino, 1996.
- GUASCH, Anna María: *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid, Alianza, 2001.
- GROUT, Donald: *Historia de la Música Occidental*. Tomos I y II. Madrid, Alianza, 1994.
- HATJE, Úrsula: *Historia de los estilos artísticos* (Dos tomos) Madrid, Istmo, 1980.
- HAUSER, Arnold: *Historia Social de la literatura y el arte* (Tres tomos). Madrid, Guadarrama, 1976.
- HONOUR, Hugh y John FLEMING: *Historia mundial del arte*. Barcelona, Akal, 2004.
- LÁNG, Paul Henry: *La música en la civilización occidental*. Buenos Aires, Eudeba, 1976.

- LEACH, Edmund: *Sistemas políticos de la Alta Birmania*. Barcelona, Anagrama, 1976.
- LEBEL, Jean-Jacques: *El happening*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1967.
- LE GOFF, Jacques: *Los intelectuales en la Edad Media*. Barcelona, Gedisa, 1986.
- LETTIS, Rosa M.: *El Renacimiento*. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
- LÉVI-STRAUSS, Claude: *Antropología estructural*. Buenos Aires, Eudeba, 1984.
- _____ *El pensamiento salvaje*. México, FCE, 1990.
- LONGONI, Ana y Mariano MESTMAN: *Del Di Tella a Tucumán Arde*. Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 2000.
- LÓPEZ, Julio: *La música de la Modernidad (de Beethoven a Xenakis)* Barcelona, Anthropos, 1984.
- MAGEE, Bryan: *Historia de la Filosofía*. Buenos Aires, La Isla, 1999.
- MAINSTONE, Madelaine y Rowland: *El Siglo XVII*. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
- MASSOTTA, Oscar et alt.: *Happenings*. Buenos Aires, Editorial Jorge Álvarez, 1967.
- MORRA FERRER, María de las Mercedes: *Córdoba, en su Pintura del siglo XIX*. Córdoba, Fundación Ferrer, 1992.
- MOYANO, María Dolores: *La producción plástica emergente en Córdoba (1970-2000)*. Córdoba, Ed. del Boulevard, 2005.
- NIETZSCHE, Friedrich: *El origen de la tragedia griega*. Buenos Aires, Andrómeda, 1992.
- NUSENOVICH, Marcelo: "El cuerpo como arte". *Revista del Instituto de Investigaciones Estéticas # 6*. Tucumán, UNT, 1995.
- _____ "Arte efervescente de la década del sesenta: Córdoba y la Antibienal", en *Imagen de la cultura y el arte latinoamericano*. Boletín del Instituto de Arte Argentino y Latinoamericano, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Año 3 N° 3, 2001.
- _____ "Los retratos de Genaro Pérez en la 'Sala de los Precursores del Arte'". En *Discutir el canon. Tradiciones y valores en crisis*. Buenos Aires, CAIA, 2003.
- _____ *Tres ensayos sobre arte y cultura cordobesa (1870-1910)* Córdoba, Ed. Brujas, 2006.
- _____ *Introducción a la historia de las artes*. Córdoba, Brujas, 2011.
- PANOFSKY, Erwin: *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona, Tusquets, 1985.
- _____ *Arquitectura gótica y pensamiento escolástico*. Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, 1986.
- POLLIT, J.J.: *Arte y experiencia en la Grecia Clásica*. Barcelona, Xarait, 1984.
- RAYNOR, Henry: *Una historia social de la Música*. Madrid, Siglo XXI, 1986.
- REYNOLDS, Donald: *El siglo XIX*. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.
- ROCCA, María Cristina: *Las Bienales de Córdoba en los '60. Arte, Modernización y Guerra Fría*. Córdoba, UNC, 2005.
- RODRÍGUEZ, Artemio: *Artes Plásticas en la Córdoba del siglo XIX*. Córdoba, UNC, 1992.
- SUBIRATS, Eduardo: *El final de las vanguardias*. Barcelona, Anthropos, 1989.
- SUREDA, Joan y Anna María GUASCH: *La trama de lo moderno*. Barcelona, Akal, 1987.
- TATARKIEWICZ, Wladislaw: *Historia de seis ideas. Arte, belleza, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid, Tecnos, 1987.
- TAYLOR, Brandon: *Arte hoy*. Barcelona, Akal, 2000.
- TURNER, Victor: *From Ritual to Theatre*. New York, PAJ, 1986.
- _____ *La selva de los símbolos*. México, Siglo XXI, 1999.
- _____ y Edward BRUNER (ed): *The Anthropology of Experience*. Urbana, University of Illinois Press, 1986.
- VENIARD, Juan María: *La música nacional argentina*. Buenos Aires, Instituto de Musicología, 1986.
- VERLICHAK, Victoria: *El ojo del que mira. Artistas de los noventa*. Buenos Aires, Proa, 1998.
- VERNANT, Jean Pierre: *Los orígenes del pensamiento griego*. Buenos Aires, Eudeba, 1986.
- VOVELLE, Michel: *Ideologías y mentalidades*. Barcelona, Ariel, 1985.
- WÖLFFLIN, Enrique: *Conceptos fundamentales en la Historia del Arte*. Madrid, Espasa-Calpe, 1979.
- _____ *El arte clásico*. Madrid, Alianza, 1982.

**ARTES
VISUALES**

f | A
FACULTAD DE ARTES

400 AÑOS
UNC | Universidad
Nacional de Córdoba

WOODFORD, Susan: *Grecia y Roma*. Barcelona, Gustavo Gili, 1984.

AAVV: *Fuentes y documentos para la Historia del Arte*. Barcelona, Gustavo Gili, 1982. (Ocho tomos)

_____ *Historia crítica del arte argentino*. Buenos Aires, Asociación Argentina de Críticos de Arte y Telecom, 1995.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinente si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

Dr. Marcelo Husevich.

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2001 Introducción a la historia de las artes

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

**PROGRAMA CICLO
LECTIVO 2019**

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales Plan 2014

Asignatura: Visión 1

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Fernando Fraenza

Prof. Adjunto: Sergio Yonahara

Prof. Ayudante: Marcelo Quiñero

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscripto: Nicolás Yovino

Distribución Horaria

Turno matutino: lunes 8.00 hs a 12.00 hs.

Turno vespertino: miércoles 16.00 hs a 20.00 hs.

Horario de consulta: lunes de 12 a 13 horas

martes de 15 a 16 horas.

1. Presentación

Nuestro enfoque

Esta asignatura tiene su fundamento último en la necesidad de proporcionar al alumno instrumentos básicos, teóricos y prácticos, tanto para el estudio de la percepción visual (i), de la organización de la forma o aspecto visual (ii) y del funcionamiento de la imagen (iii), como para la iniciación en su producción concreta dentro de los diversos géneros o disciplinas próximos a las artes visuales (iv).

Instrumentos teóricos	estudio de la	Percepción visual	(i)
		Organización de la forma visual	(ii)
		Imagen	(iii)
Instrumentos prácticos y teóricos	producción (inicial) de	Obras de arte u otros objetos visibles	(iv)

Se trata pues, de una iniciación en lo que se ha dado en llamar -con reservas- «el lenguaje visual» (Kepes). De acuerdo a lo dicho, el alumno deberá iniciarse en el desarrollo de una *capacidad experta* no sólo como *intérprete*, sino también, como *realizador* de textos visuales. Se procura que el curso lo inicie en una suerte de «alfabetidad visual», en sus principios naturales (físicos y psicobiológicos) y en sus aspectos convencionales (históricos y culturales), aplicables -principalmente- en el campo de las artes visuales (o, *bellas artes* es decir, del *arte autónomo*), pero también, en el diseño visual, en general.

Entiéndase claramente que, por una parte (i), estamos ante el compromiso de introducir al alumno en aquel conocimiento experto sobre la visión, el *canal sensorial* respecto del cual procura formarse como especialista universitario. Por la otra (ii), estamos en la ocasión de proporcionar el taller destinado a realizar sus primeras experiencias en cuanto a confección de estímulos visuales.

Sobre (i), diremos que, en la sociedad cordobesa contemporánea, los egresados de las carreras del Departamento universitario en el que se dicta *Visión 1*, deberían constituir la porción de comunidad que más entiende acerca del funcionamiento de los mecanismos de la percepción visual. Luego, tales sujetos han de manejar una información básica (pero correcta de acuerdo a los estándares científicos) sobre el funcionamiento del equipamiento visual humano. La Cátedra de *Visión 1* no puede sino cumplir con el rol de proporcionar parte de dicha información. Sobre (ii), diremos que la asignatura *Visión 1*, junto con *Dibujo 1* constituyen los primeros talleres en los cuales se pone en conjunción el *hacer material* con la reflexión en torno a la propia configuración, en el caso de *Visión 1* -además- poniendo entre paréntesis lo relativo a la consecución del dibujo y acentuando los asuntos de organización y percepción.

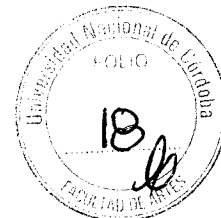
Todo esto, de acuerdo a las indicaciones del plan de estudios recientemente puesto en práctica, que prevé la participación del egresado -al menos como observador atento e interlocutor competente- en prácticas que exceden la específica producción de objetos de arte en las disciplinas tradicionales de las bellas artes autónomas del mundo occidental moderno. (sic. *Plan de estudios 1985*), tales como la "*participación interdisciplinaria en producción e investigación de: medios masivos de comunicación, industria del color, arquitectura, artesanía, y otros relacionados con la plástica*". (Ibid.) Por otra parte, hoy más que nunca -atravesando una no muy correcta pero influyentemente denominada «cultura de la imagen»- es necesario introducirse -aún tempranamente- en un análisis preciso y reflexivo de los aspectos más elementales o generales del funcionamiento de las imágenes; tanto en sus aspectos sintácticos como semánticos y pragmáticos. El nuevo plan, más bien, se endereza hacia una "...*valoración de los aportes interdisciplinarios y el intercambio de distintos conocimientos y experiencias multidisciplinares y transdisciplinares.*" (cfr. *Plan de*

artes visuales

facultad de artes

Estudios de la Licenciatura en Artes Visuales 2014) Y esto implica la necesaria y posible conexión con disciplinas no sólo intra-artísticas sino extra-artísticas pero: vecinas, próximas y necesitadas de criterios propios de los estudios en artes visuales. De hecho, el mencionado plan prevé el desempeño de nuestros graduados en escenarios tales como “museos, galerías de arte, centros culturales, medios gráficos, en espacios on-line, empresas de arte y diseño, publicidad, video, multimedia, espectáculos, instituciones educativas, editoriales, fundaciones, universidades, entre otras.” (cfr. *Ibid.*) Puede leerse en el mencionado documento, y debe entenderse que esta suerte de apertura, entre disciplinas artísticas y más allá de éstas, “...responde a los cambios paradigmáticos en el arte actual entre los cuales se destaca un desbordamiento de los límites de los lenguajes y las prácticas tradicionales. Esto permite entrever un perfil de egresado emergente que no debe ser necesariamente encasillado en una orientación profesional específica y que, por lo tanto, puede dar cuenta de la apertura actual del campo artístico, apertura con la que egresa y se puede insertar en el campo laboral.” (*Ibid.*)

Las siguientes páginas contienen una exposición más o menos detallada de la tomas de decisión que sirven de base a nuestro *Programa 2015*. El lector que no esté interesado en ello puede sortear esta sección y pasar directamente a **3. Objetivos Generales**.

El problema

Nos cabe decir alguna palabra ante un problema hondo (hasta donde sabemos, aún no suficientemente atendido) que hoy ha de ser –necesaria y frontalmente- planteado a la hora de buscar o imaginar el perfil más adecuado para un determinado curso, por ejemplo el de un curso introductorio de *visión*, en el marco de un tipo de formación experta actualmente en crisis, como lo es la enseñanza artística profesional. Para pensar este programa de *Visión 1*, nos hemos visto obligados a responder hipotéticamente las siguientes preguntas.

- a. ¿Qué debe aprender un estudiante de artes¹ respecto de la percepción humana?
- b. ¿Qué debe aprender o ser capaz de practicar un estudiante de artes en relación a los principios y criterios que guiaron la configuración de la obra de arte en el pasado?²
- c. ¿Qué debe aprender o ser capaz de practicar un estudiante de artes en relación a la coherencia formal que es posible proveer a un estímulo visual creado por el hombre?

Tales preguntas pueden parecer generales en exceso si obviamos el más grave problema que afecta –aquí y ahora- a la enseñanza del arte, es decir, a la institución destinada a la socialización de los artistas destinados a su vez a ser agentes de socialización: ¿Tiene sentido el aprendizaje de algún código, o de algún cuerpo de instrucciones para producir o recibir obras de arte autónomo cuando de éstas no se reclama ya ningún tipo de orden o mérito especial que no sea más que un leve parecido a los conjuntos que aparecen fotografiados en las revistas especializadas como grandes obras del arte internacional?

Probablemente –esbozadas las cosas de este modo- el conocimiento y el entrenamiento visual y morfológico no tenga hoy demasiado sentido práctico para la realización del *arte puro*. Respuesta con la cual se abre una nueva pregunta, de importancia para empezar a dar forma a los futuros ámbitos de formación de los artistas: ¿Cómo ha de entenderse en este nuevo contexto la enseñanza del arte, específicamente la enseñanza que se dirige a la formación de artistas? Pues bien, nuestro programa de *Visión* está concebido –en este aspecto- como una manera de dar respuesta a esta pregunta proponiendo con claridad, sin encantamientos ni prejuicios,³ el aprendizaje de *lo que sí es posible aprender*, es decir, de principios y técnicas históricas de las diversas disciplinas artísticas y/o diseñiles del pasado, que forman parte del bagaje de conocimientos y

¹ De artes visuales, es decir, de bellas artes como arte autónomo.

² Inclusive, en el pasado más reciente.

³ Tales como suponer que el arte debe ser algo determinado (por ejemplo fuerza, expresión o autenticidad en la motivación subjetiva, etc.) sin reconocer el carácter arbitrario, lúdico, didáctico o simulado de tal aseveración en el campo de la ejercitación y el aprendizaje del arte.

destrezas que suponemos definitorias –no del artista contemporáneo exitoso- sino del especialista o graduado universitario en artes.⁴ Y lo que decimos no refiere a un campo institucional del arte imaginario o lejano en el espacio⁵ sino que tales problemas se presentan diariamente en cada taller de este Departamento, en forma de una pregunta recurrente que el «alumno promedio» dirige al Profesor: “¿Acaso existe alguna restricción a la forma o al aspecto sensible de lo que pueda proponer como obra de arte? Eso que usted me dice, ¿limita el carácter artístico de este artefacto que auténtica (pero deficientemente) he realizado? ¿Quién puede decir que mi obra no ha sido lograda en función de su forma, aunque ésta sea deficiente según algún criterio cualquiera sea el que se aduzca?”⁶

Los antecedentes

La Cátedra de *Visión 1* ha transitado a lo largo de los últimos veinticinco años (aproximadamente) un proceso de consolidación académica o –si se quiere, científica- cuyos resultados terminaron con un pasado de vacua *dinámica de grupos* o de mera reproducción pre-crítica (y a la vez, deficiente y aislada) de un conjunto de mitos «compositivos» propios del tipo de creencia artística vigente por entonces (en los sesenta y setenta). Lo conseguido a lo largo de este período hace del estado actual de la Cátedra⁷ un punto de partida apropiado para lo que de ella pueda esperarse en el futuro, en su rol de formación artística inicial; pero también, en la circunstancia de un Departamento de Artes Visuales (como el nuestro) que se encuentra promoviendo y ya realizando una reforma substancial de sus planes de estudio.

Otra vez, lo que decimos puede aparecer como excesivo. En este caso, si no se tiene en cuenta –en cada detalle- cómo durante el período mencionado, enfoques más rigurosos y –en alguna medida- actualizados (Justo Villafañe, Ruggero Pierantoni, etc.) desplazaron una serie de creencias (*pesos ópticos, buena composición, equilibrio visual, armonía cromática*, etc.) que no merecían formar parte del contenido de una Cátedra universitaria, o bien, cómo ciertos dogmas (históricos) fueron reemplazados por una búsqueda de fundamentos o argumentos humanamente verosímiles. Esto es lo que sucedió aproximadamente en el período en que ejerció la titularidad de la Cátedra la profesora María Elena Viguria, entre 1996 y 2003. Ahora bien, lo que decimos no implica una propuesta de continuación directa (sin modificaciones) de la trayectoria de la Cátedra pero sí, el reconocimiento de ciertos aspectos valiosos que es menester proyectar no sólo al futuro funcionamiento del curso de *Visión 1*, sino al plan de estudios en su conjunto. En el párrafo siguiente, explicamos nuestra propuesta en orden a los cambios que –también, con firmeza- proponemos y articulamos.

La propuesta

Los aspectos novedosos más importantes de este programa, así como de las experiencias que en él se proponen, pueden organizarse en las siguientes cuatro direcciones:

A. Proponemos criticar –desde el inicio mismo de los estudios universitarios- la creencia en que «el arte» (y no las artes, o las disciplinas artísticas) es –lisa y llanamente- «expresión de la subjetividad del artista». Suposición precrítica,⁸ ampliamente difundida y tenazmente sostenida dentro de la comunidad de la Facultad de Artes, cuya consecuencia es el abandono y la despreocupación por cualquier otro asunto que se desprege de su simplificada e inespecífica meta: *expresarse* o algo por el estilo. Carece de sentido creer que vamos a estudiar arte para expresarnos.

⁴ Todo esto, sin dejar completamente de lado la comprensión de la intriga invisible que forma parte de la institución arte, la que produce y reproduce constantemente una ilusión que mueve la adhesión colectiva al juego del arte (Bourdieu).

⁵ Primer mundo o mercado neoyorquino.

⁶ ¿Qué miembro de la comunidad de expertos se atreve a decirlo hoy?. Aquí en Córdoba, en nuestro propio Departamento.

⁷ Estado actual que ha de entenderse en un sentido amplio, que arranca en su tradición, sus prácticas, pasando por la constitución del equipo docente pero que, sobre todo, tiene que ver con el tipo de expectativas y representaciones que la asignatura o su compuesto disciplinar y su perspectiva producen en la comunidad institucional. Hoy *Visión 1* es una instancia de aprendizaje reconocida.

⁸ Propia de la comunidad no especializada.

B. Proponemos observar y evaluar, de una manera del todo profana y desencantada, los asuntos de la visión y de las leyes que rigen la percepción. Nuestra bibliografía, aún cuando introductoria, forma parte de una perspectiva racional de la realidad, integrada en una descripción científica del universo, naturalista y evolutiva. En este sentido, ciertos volúmenes del género *divulgación científica* nos han permitido cumplir con dichas exigencias y a la vez, ser aptos para una asignatura introductoria. No nos interesa, en este espacio pedagógico, la muy bien considerada “construcción social de la mirada”, perspectiva sociológica asumida y ya cultivada en buena parte (por no decir en la totalidad) de los demás cursos de la institución. ¿Para qué más? He aquí el complemento que asegura la pluralidad de la formación universitaria.

C. Proponemos la incorporación de la Cátedra, sus intereses y sus reflexiones en lo que podríamos denominar *logos* morfológico general. Entiéndase: queremos que nuestros artistas en formación sean capaces de dialogar con otros especialistas de otras disciplinas que –por el motivo que sea- reconocen a la percepción y a los problemas de la configuración espacial como los problemas de los cuales se ocupan (disciplinas tales como diseño, caligrafía, arquitectura, tipografía, dibujo, etc.). Esto significa –por lo menos- incorporar al habla corriente del estudiante, no sólo la terminología que pueda identificarlo (por simpatía) con la comunidad del arte, poco propicia para el mencionado diálogo, sino introducirlo en un «discurso morfológico general» como el que atraviesa el conjunto de cátedras destinadas en diversas instituciones a la introducción y a la ejercitación en los problemas de la percepción y la forma. El ejemplo más contundente del carácter limitado de la mera jerga *hermético-subjetiva* (del artista puro) forma parte del propio *Plan de Estudios* que antecede al actual: como consecuencia del error y desatino colectivo en el momento de su elaboración, producto de un lenguaje ni técnico ni riguroso en la materia, dicho Plan establece una asignatura, ¡casi al final de la carrera!, denominada *Morfología* cuyo contenido – sostenidamente- ha sido más que difícil definir.

Lo que se dice y cree –actualmente- al interior del *arte autónomo*, que “no existe ningún criterio formal de *artisticidad*” debería ser motivo suficiente para favorecer el intercambio con otras disciplinas cuya actualidad indique o conserve un mayor entusiasmo por la forma y la percepción. Lo que decimos, debería ser aplicado inclusive en cuanto al desarrollo de ciertas destrezas motrices y perceptivas en la confección de trabajos prácticos, maquetas, etc. Los trabajos prácticos deberían incluir (o suponer, como en el ámbito del diseño) exigencias relativas a su ajuste material; con ello se conseguiría revertir la actual situación en la cual la factura habitual de los productos confeccionados en los talleres de este Departamento no reúne el mínimo imaginable de condiciones en cuanto ejercicio universitario.⁹ Lo que decimos tiene como corolario el deber de todo artista en formación de no ignorar ni despreocuparse por completo de los asuntos del diseño, disciplina que siempre –complementaria o suplementariamente- se ha definido a partir del arte.

D. Proponemos dejar en claro que, respecto de los niveles relacionales del signo, *sintáctico, semántico y pragmático*, la Cátedra de *Visión* se ha de ocupar fundamentalmente del primero. Quedando los demás, a cura (con precisión) de otras cátedras o bien (sin ninguna precisión), del confuso y espontáneo interés que el promedio del alumnado tiene por la llamada «expresión personal», es decir, no mediada y provista por contenidos de la propia subjetividad (algo que, de existir, no puede ser enseñado). Diversas corrientes en boga –durante los últimos años- en las ciencias sociales (semiótica, sociología, antropología, estudios culturales, etc.) influyeron de manera diversa y en alto grado en las diversas cátedras de nuestra Facultad. Empujándolas a sumar inorgánicamente algunas de sus problemáticas a los programas y planificaciones. Por ejemplo, para el caso de *Visión 1* de los últimos años, tenemos entre los objetivos generales del pasado reciente: “*Conceptualizar el papel de los códigos en la comunicación visual. Relacionar la producción plástica al contexto socio-cultural.*” O bien, como objetivo específico de una unidad dedicada a los aspectos culturales de la imagen actual: “*Comprender las relaciones de la imagen plástica con el contexto sociocultural. Conceptualizar las influencias de la «cultura de la imagen» sobre la propia producción plástica.*” Objetivos que, a nuestro entender, aún cuando se ajusten al *decible* y a la moda, exceden las posibilidades de nuestra Cátedra-taller. Lo que decimos es –simplemente- que el rol específico

⁹ De condiciones que hagan posible diferenciar un trabajo práctico de un conjunto aleatorio cualquiera, realizado por un sujeto lego en la materia.

de *Visión 1* en el *Plan de Estudios* tiene que ver principalmente (y sin complejos) con los aspectos sintácticos de los estímulos visuales, entre ellos, las obras de arte. El cuadro es un resumen de lo dicho:

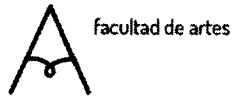
1	Visión-morfología Arte-diseño	Proponer un diálogo con la comunidad «morfológico-diseñil».
2	Explicación científica	Considerar la percepción y la organización de la forma desde un punto de mira desencantado y profano.
3	¿Es el arte tan solo expresión? (como se supone antes de iniciar estudios universitarios)	Criticar la simplificación según la cual se afirma que el arte es expresión o que el artista busca –meramente- expresarse.
4	Visión, asunto sintáctico	Atender especialmente la dimensión sintáctica de los conjuntos visuales.

Hubo un tiempo (lejano o cercano) en el que cualquier *conocedor* sabía qué era el arte, cuál era su lugar y para qué servía. Las cosas son hoy bien distintas y exigen de la formación (universitaria) de los artistas una disposición que no quede ya anclada en una confusa interpretación de la actualidad del arte; es decir, atada a lo que se entiende, va siendo la novedad o «manera» inmediata del arte en cada momento. Exige una estrategia educativa mediante la cual, la Institución sea responsable de la formación de expertos que permitan la conservación y el desarrollo disciplinar en sus aspectos de mayor riqueza, aún cuando tales aspectos no solventen directamente a lo que se entiende como el aspecto más actual o sociológicamente encumbrado del arte.

2. Objetivos generales

La Cátedra de *Visión 1* se propone como objetivos para el curso 2014, que el alumno...

- (1) ...desarrolle su capacidad de observación.
- (2) ...conozca la teoría básica sobre el proceso perceptivo.
- (3) ...adquiera elementos de los principios de la percepción que han condicionado la organización de los textos visuales en el campo del arte y el diseño.
- (4) ...adquiera elementos de los principios que efectiva e históricamente han regulado la organización de los textos visuales en el campo del arte y el diseño [aún cuando en la actualidad dichos principios hayan sido *desencantados* en el proceso de *secularización* que moldeó en los últimos siglos el *arte autónomo*].
- (5) ...desarrolle creatividad en la aplicación de los principios de organización estudiados.
- (6) ... analice con parámetros claros y espíritu crítico sus trabajos y los de otros (se trate de artistas consagrados o de sus propios compañeros).

(7) ...transfiera los conceptos de la visión en el desarrollo no solo de los trabajos de ejercitación propios propuestos por la Cátedra y por otras asignaturas, sino también, en lo que podría ya considerarse su propio desempeño como artista independiente.¹⁰

(8) ...desarrolle habilidades y destrezas en el manejo de técnicas básicas: *collage*, troquelado, corte y pegado de cartones y papeles, ténpera, aguada, tinta, lápiz, uso instrumentos de dibujo técnico, etc.

(9) ...emplee con propiedad los vocablos del léxico técnico inicial de las artes visuales.

(10) ...evalúe –de una manera del todo profana y desencantada- la importancia de la visión y las leyes que rigen la percepción y la composición, en relación a las artes visuales.

3. Contenidos

Con la finalidad de abarcar el espectro de contenidos especificados por el *Plan de Estudios* para el Curso de *Visión 1*, la Cátedra ha seleccionado un conjunto de problemas que han sido agrupados en las siguientes cuatro (4) unidades temáticas.

La primera (1), como es de esperar, se ocupa del problema del sistema visual de la especie humana; vale decir: de la pregunta ¿cómo vemos? y de las respuestas más elementales que la biología y las teorías de la evolución han producido ante tal demanda. También esta unidad se ocupa de un tema que alguna vez constituyó por sí solo «nuestra materia», la denominada *teoría de la forma* (o de la *Gestalt*). Explicación tan tosca y mitológica como influyente –desde hace mucho y hasta no hace demasiado tiempo- en nuestras creencias acerca del proceso a través del cual percibimos y atribuimos sentido al mundo. Asunto que debe ser revisado y estudiado en términos de la ciencia contemporánea.

La unidad siguiente (2) contiene explicaciones sencillas y elementales respecto de cómo percibimos, reconocemos y organizamos el color.

La tercera (3) aborda un tema cuya introducción –simple- hace posible continuar hablando acerca de lo que estamos viendo, el problema del signo visual. Lo que vemos y entendemos, de alguna manera; ¿es un signo visual?; ¿las imágenes lo son?; y... ¿qué hay de las pinturas y los dibujos?. Aquí introducimos los conceptos fundamentales de una teoría de la imagen.

Una cuarta unidad temática (4) intenta recuperar una serie de conocimientos acerca de la génesis y organización de la forma visible, pero sin tener en cuenta, necesariamente, el proceso de percepción de la misma. La pregunta es: ¿cómo puede describirse la organización formal de un determinado objeto visible?

Cabe decir que contamos desde hace unos años, por primera vez, un libro que integra la experiencia de años de trabajo y estudio cooperativo (Fernando Fraenza + Sergio Yonahara) en nuestra Cátedra de *Visión 1* del

¹⁰ Atención: hemos evitado expresiones tales como “*su quehacer personal*”; “*expresión personal*”; “*un lenguaje visual propio*”; o “*propuestas plásticas personales*”, todas ellas empleadas frecuentemente para denominar equívoca y engañosamente lo que simplemente debería indicarse como *estilo* o *idiolecto* particular de un sujeto que se inicia en la tarea de postular producciones propias a fin de que sean aceptadas colectivamente como obras de arte o bien, como artefactos visualmente orgánicos. No podemos hacer de cuenta –como el inexperto- que el *desideratum* de todo artista es lograr algo así como la *expresión personal*.

Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Córdoba, en la que hemos desarrollado el enfoque más o menos heterodoxo que por medio de este curso intentamos introducir. Desde luego, desde el año pasado, FRAENZA, FERNANDO, SERGIO YONAHARA & ALEJANDRA PERIÉ (2013) *¿Cómo vemos? Introducción a la visión de la forma y el color* (2013, Brujas, Córdoba) será nuestra la referencia bibliográfica básica para el conjunto de la asignatura. Desde luego, los autores esperan que disfrutéis de este volumen tan afectuosa y responsablemente concebido. También este programa 2019 es –en regular medida– desarrollado por Ruggero Pierantoni, investigador genovés del *Istituto di Cibernetica-CRN* en Camogli, autor de un muy conocido volumen *L'occhio e l'idea. Fisiologia e storia della visione* (1979, Boringhieri, Milano), libro que resulta un buen complemento para casi la totalidad de las unidades de contenido de nuestra materia. Más allá de estos dos libros, una veintena de hermosos artículos, ensayos y capítulos, los que son detallados en la bibliografía, vienen bien para todo aquel que desee ampliar y profundizar su conocimiento de los distintos temas.

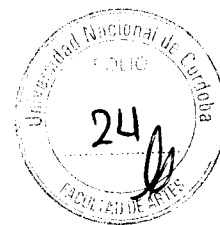
A continuación exponemos con cierto detalle cada una de las ya mencionadas unidades temáticas. Lo hacemos con un criterio de organización más bien analítico que cronológico, pues no refleja la secuencia de problemas a resolver y de tareas a desarrollarse a lo largo del curso anual. Los contenidos de cada unidad temática son antecidos por un breve listado de sus objetivos particulares y luego, sucedidos por una indicación bibliográfica específica que precisa la referencia a los libros que se enumeran y describen en la sección final de *Bibliografía general*.

Unidad1 *Visión Elementos de percepción visual*

- 1.1. Percepción, aspectos generales**
 - 1.1.1. ¿Qué es ver? El problema de la visión.
 - 1.1.2. Los estímulos y el procesamiento de la información.
 - 1.1.3. ¿Imágenes en el cerebro?
 - 1.1.4. El cálculo visual
- 1.2. Procesamiento básico de la visión**
 - 1.2.1. Evolución del sistema visual.
 - 1.2.2. La retina.
 - 1.2.3. Procesamiento de la información visual.
- 1.3. Organización perceptual**
 - 1.3.1. Consciencia cuasi-tridimensional. La información $2\frac{1}{2}D$.
 - 1.3.2. Figura y fondo
 - 1.3.3. Agrupamientos
- 1.4. Percepción de la profundidad y la distancia**
 - 1.4.1. Indicios binoculares.
 - 1.4.2. Indicios monoculares.
- 1.5. Reconocimiento visual del objeto**
 - 1.5.1. Modelo 3D e identificación de objetos.
 - 1.5.2. Modelo 3D, concepto y lenguaje.

Unidad2 *Color Elementos de teoría del color*

- 2.1. La naturaleza del color**
 - 2.1.1. El color, asunto fisiológico. Estímulo y sensación de color.
 - 2.1.2. Las dimensiones del color, tinte, brillo y saturación.
- 2.2. La organización del color.**
 - 2.2.1. Las mezclas (aditiva y sustractiva) y los colores considerados como principales (primarios, elementales, fundamentales, etc.).
 - 2.2.2. Diagramas propuestos para segmentar, operar y hacer memorable el *continuum* cromático, especialmente: el círculo. Colores metámeros, complementarios y ortogonales.

2.3. Color y mecanismos perceptivos

2.3.1. Relatividad e interacción del color.

2.3.2. Tricromatismo: conos y codificación cromática.

Unidad 3 Signo *El arte y el signo visual, figuras e imágenes*

3.1. El signo

3.1.1. Semiótica y semiología.

3.1.2. Signo. Tipos de signo y niveles de funcionamiento.

3.1.3. Sintagma y paradigma. Denotación y connotación

3.1.4. Modelos diádicos y triádicos. Signos verbales y no-verbales.

3.2. La imagen

3.2.1. Figuras e íconos. Imagen y no-imagen, el *tableaux* y la *peinture*. La doble realidad de las imágenes.

3.2.2. Digital y analógico.

3.2.3. La percepción en el contrato del dibujante.

Unidad 4 Forma *Elementos básicos de morfología*

4.1. Elementos de geometría plana

4.1.1. Líneas y ángulos.

4.1.2. Triángulos, cuadriláteros y figuras de n lados.

4.1.3. Circunferencia y círculo.

4.1.4. Trazados elementales. Bisectriz y división de la semicircunferencia.

4.1.5. Igualdad y equivalencia.

4.1.6. Redes y tramas.

4.2. Forma simétrica vs forma orgánica

4.2.1. Motivo, muestra elemental.

4.2.2. Isometría, homeometría, catametría y ametría.

4.2.3. Operaciones básicas: traslación, rotación, extensión, reflexión.

4.2.4. Combinaciones principales.

4.2.5. Cuerpos isométricos y homeométricos.

4.2.6. De lo simétrico a lo orgánico

4.3. Proporciones

4.3.1. Proporciones, ¿por qué?

4.3.2. Belleza como proporción y armonía

4.3.3. La sección áurea

4. Contenidos y bibliografía obligatoria y ampliatoria para cada núcleo temático, además de objetivos específicos.

Unidad1 | Visión | *Elementos de percepción visual*

Objetivos específicos:

- Conocer los fundamentos psicobiológicos de la percepción visual.

- Reconocer la existencia de problemas relativos a la percepción a lo largo de la historia del arte.
- Tomar conciencia de que los problemas teóricos en materia de arte no siempre están escindidos de la práctica.
- Tener presente de que las ciencias sociales y los estudios sobre la significación cultural no agotan la totalidad de los problemas teóricos del arte.

Contenidos y bibliografía específica:

1.1. Percepción, aspectos generales

Bibliografía: Fraenza, Fernando *et alt.*, *¿Cómo vemos? Introducción a la visión de la forma y el color*, Cap.1.1., pp.13-64.

Bibliografía ampliatoria: García-Albea, José E., "Algunas notas introductorias al estudio de la percepción", en Munar Ed., Cap.5, pp.179-200.

1.1.1. ¿Qué es ver? El problema de la visión.

1.1.2. Los estímulos y el procesamiento de la información

Bibliografía ampliatoria: Molnar, Francois

1.1.3. ¿Imágenes en el cerebro?

Bibliografía ampliatoria: Jackendoff, Ray, Cap.10.

1.1.4. El cálculo visual

Bibliografía ampliatoria: Gardner, Howard, Cap.10, "La percepción del mundo", pp.321-331 y Jackendoff, Ray, Cap.10.

1.2. Procesamiento básico de la visión

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.1.2., pp.65-168.

Bibliografía ampliatoria: Blanco, Florentino y Travieso, David, "Procesamiento básico de la visión", en Munar Enric Ed., Cap.7, pp.235-266.

1.2.1. Evolución del sistema visual.

Bibliografía ampliatoria: Jastrow, Robert, caps.1, 2, 3, pp.1-53.

1.2.2. La retina.

Bibliografía ampliatoria: Molnar, Francois; Jastrow, Robert, cap.6, pp.79-96; Pierantoni, Ruggero, Cap.1. *Los mitos de la visión. "Camilo Golgi y su red"*, pp.38-42; "La arquitectura moderna de la retina", pp.42-43; "La retina, entonces", pp.43-47.

1.2.3. Procesamiento de la información visual.

Bibliografía ampliatoria: Molnar, Francois; Jastrow, Robert, cap.6, pp.79-96; Pierantoni, Cap.5. "Movimientos y temblores; silogismos visuales", pp.150-153. Cap.2. "Inhibición y contraste", pp.90-93; Cap.3. "Los dos gatos inmóviles", pp.101-105).

1.3. Organización perceptual

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.1.3., pp.169-210.

Bibliografía ampliatoria: Crespo León Antonio, "Organización perceptual y reconocimiento visual del objeto", en Munar Ed., Cap.10, pp.339-378.

1.3.1. Consciencia cuasi-tirdimensional. La información 2½D.

1.3.2. Figura y fondo.

1.3.3. Agrupamientos.

Bibliografía ampliatoria: Pierantoni, Ruggero, Cap.1. "Rana gestáltica varietas bostoniana", pp.48-52.

1.4. Percepción de la profundidad y la distancia.

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.1.3., pp.201-230.

Bibliografía ampliatoria: Crespo Munar Enric "Percepción de la profundidad, de la distancia y del tamaño", en Munar, E. Ed., Cap.11, pp.379-408.

1.4.1. Indicios binoculares.

1.4.2. Indicios monoculares.

1.5. Reconocimiento visual del objeto.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.1.3., pp.230-258.

Bibliografía ampliatoria: Gardner, Howard, Cap.10, "La percepción del mundo", pp.321-331.

1.5.1. Modelo 3D e identificación de objetos.

1.5.2. Modelo 3D, concepto y lenguaje.

Unidad2 | Color | Elementos de teoría del color

Objetivos específicos:

- Conocer las bases psicofísicas de la visión del color.
- Conocer los principios de la teoría del color.
- Desarrollar la sensibilidad y entrenar la percepción del color.
- Aplicar nociones de color [dimensiones y contrastes] en estudios sistemáticos regulados con precisión.
- Aplicar nociones de color [dimensiones y contrastes] en proyectos o ejercicios individuales propuestos como si fueran «obras de arte».

Contenidos y bibliografía específica:

2.1. La naturaleza del color

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.2.1., pp.259-269.

Bibliografía ampliatoria: Lillo-Jover Julio, "Percepción del color", en Munar, Enric Ed., Cap.9, pp.301-337; y Pierantoni, Ruggero, Cap.3. *La luz, dentro y fuera*, pp.95-122.

2.1.1. El color, asunto fisiológico. Estímulo y sensación de color.

Bibliografía ampliatoria: Küppers, Harald Cap.6. "El color solo es impresión sensorial"; Cap.1. "El órgano de la vista...", pp. 21-35.

2.1.2. Las dimensiones del color, tinte, brillo y saturación.

Bibliografía ampliatoria: Lillo-Jover, Julio (1993), pp.312-314.

2.2. La organización del color

Fraenza, Fernando, Sergio Yonahara & Alejandra Perié, *op.cit.*, Cap.2.2., 2.3., y 2.4., pp.271-297.

Bibliografía ampliatoria: Lillo-Jover Julio, "Percepción del color", en Munar, Enric Ed., Cap.9, pp.301-337; y Pierantoni, Ruggero, Cap.3. *La luz, dentro y fuera*, pp.95-122.

2.2.1. Las mezclas y los colores considerados como principales

Bibliografía ampliatoria: Küppers, Harald 2. "Los tres colores primarios"; 5. "Los ocho colores primarios", pp. 21-35. En Pierantoni, especialmente Cap.3 "Un espectro todo gris" pp.105-109, "El espectro bien temperado" pp.109-111, "La tríada mayor de los colores fundamentales" pp.111-122. En Lillo-Jover, Julio en Munar, Enric Ed., especialmente 3. pp.318-322.

2.2.2. Diagramas propuestos para segmentar, operar y hacer memorable el *continuum* cromático, especialmente: el círculo. Colores metámeros, complementarios y ortogonales

Bibliografía ampliatoria: Lillo-Jover, Julio, pp.316 y ss.; Fraenza, Fernando et Alt. (1999), "3.3. Diagramas circulares" pp.12-15.

2.3. Color y mecanismos perceptivos

Fraenza, Fernando *et alt.*, *op.cit.*, Cap.2.4., pp.299-327.

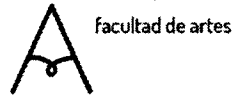
Bibliografía ampliatoria: Lillo-Jover Julio, "Percepción del color", en Munar, Enric, Editor, Cap.9, pp.301-337; y Pierantoni, Cap.3. *La luz, adentro y fuera*, pp.95-122.

2.3.1. Relatividad e interacción del color

Bibliografía ampliatoria: Albers, Joseph, *Introducción*, I.; II.; III. y IV.

2.3.2. Tricromatismo: conos y codificación cromática.

Bibliografía ampliatoria: Mollon; Küppers 6. "El color solo es impresión sensorial"; 1. "El órgano de la vista..."; 2. "Los tres colores primarios"; 5. "Los ocho colores primarios" pp. 21-35.; Lillo-Jover, Julio, "Fotorreceptores y teoría cromática" pp.334-338. En Pierantoni Ruggero, especialmente pp.118-122. En Lillo Jover en Munar Ed., especialmente 2.2. pp.307-310.

Unidad 3 | Signo | *El arte y el signo visual, figuras e imágenes*

Objetivos específicos:

- Conocer los fundamentos de todo estudio de los signos.
- Meditar sobre el funcionamiento semiótico de figuras e imágenes visuales.
- Reflexionar acerca de las características semióticas del arte y de las obras de arte.
- Aplicar nociones semióticas elementales en el análisis de obras de arte, imágenes y objetos de diseño.
- Conocer, reconocer y aplicar los principales algoritmos que han servido en la historia del arte para representar bidimensionalmente el espacio multidimensional.

Contenidos y bibliografía específica:

3.1. El signo

Fraenza, Fernando, *"Notas sobre el signo"* (manuscrito)

Bibliografía ampliatoria: Pignatari, Deçio (1979): Caps.1 y 2., pp.11-25.

3.1.1. Semiótica y semiología.

3.1.2. Signo. Tipos de signo y niveles de funcionamiento.

3.1.3. Sintagma y paradigma. Denotación y connotación.

3.1.4. Modelos diádicos y triádicos. Signos verbales y no-verbales.

3.2. La imagen

Fraenza, Fernando *et alt., op.cit.,* Cap.3., pp.329-347.

Bibliografía ampliatoria: Pignatari Deçio (1979): Caps.1 y 2., pp.11-25; y Pierantoni Ruggero, Cap.2. *"El espacio, dentro y fuera"*, pp.63-93.

3.2.1. Figuras e íconos. Imagen y no-imagen, el *tableaux* y la *peinture*. La doble realidad de las imágenes.

Bibliografía ampliatoria: Aumont, Jacques.

3.2.2. Digital y analógico.

3.2.3. El contrato del dibujante

Bibliografía ampliatoria: Willats, John. En Pierantoni, especialmente, 2. pp.63-86. y 5. *Ilusión y placer, "Ceci n'est pas une pipe"*, pp.156-159; así como *"Del techo al pavimento, la caída ilusoria"*, pp.170-172.

Unidad 4 | Forma | *Elementos básicos de morfología*

Objetivos específicos:

- Conocer el elenco y la nomenclatura geométrica básica.
- Reflexionar sobre el problema de la organización de la forma visual, entre simetría y organicidad.
- Conocer, reconocer y aplicar la operaciones simétricas más elementales.
- Comprender el papel que la mística de la composición y las proporciones ha jugado en la planificación, proyecto y construcción de obras de arte en el mundo occidental.
- Conocer, reconocer y aplicar los principales sistemas de proporciones empleados a lo largo de la historia del arte para dimensionar la obra y sus diversos componentes.

Contenidos y bibliografía específica:

4.1. Elementos de geometría plana

Sánchez, Severo & Elda Alfaro (1995).

- 4.1.1. Líneas y ángulos.
- 4.1.2. Triángulos, cuadriláteros y figuras de n lados.
- 4.1.3. Circunferencia y círculo.
- 4.1.4. Trazados elementales. Bisectriz y división de la semicircunferencia.
- 4.1.5. Igualdad y equivalencia.
- 4.1.6. Redes y tramas.

4.2. Forma simétrica vs forma orgánica

Wolff & Kuhn (1941).

- 4.2.1. Motivo, muestra elemental.
- 4.2.2. Isometría, homeometría, catametria y ametria.
- 4.2.3. Operaciones básicas: traslación, rotación, extensión, reflexión.
- 4.2.4. Combinaciones principales.
- 4.2.5. Cuerpos isométricos y homeométricos.
- 4.2.6. De lo simétrico a lo orgánico (especialmente, Cap.IV. pp.55 y ss).

4.3. Proporciones

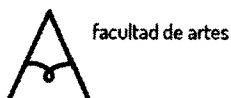
Pierantoni, Cap.4. *Proporciones, simetrías y alfabetos*. Especialmente: "La raíz de dos", pp.123-125; "Mitos y ladrillos", pp.125-127; "de cóncavo a convexo", pp.130-136. Además: 5. *Ilusión y placer*, "las junglas estéticas", pp.174-189 (puntualmente pp.177-179).

- 4.3.1. Proporciones, ¿por qué?
- 4.3.2. Belleza como proporción y armonía .
- 4.3.3. La sección áurea.

5. Metodología

El dictado se realiza a través de clases teórico prácticas en las cuales, cada uno de los contenidos teóricos son aplicados a la lectura y comprensión de dispositivos visuales diversos (entre ellos, obras de arte, piezas de diseño, de industria editorial, etc.) y a la producción de objetos que pongan de manifiesto y permitan la experiencia sensible (material, visible) de los contenidos estudiados. En ninguna ocasión se solicitará de tales objetos, que se constituyan en *candidatos hipotéticos a ser reconocidos como obras de arte*. En *Visión 1* no hacemos obras de arte.

El desempeño fundamental de los alumnos a lo largo del curso consiste en llevar a cabo una lectura comprensiva y activa, y un estudio pormenorizado de la bibliografía propuesta. Este estudio, *pieza de toque del curso*, estará orientado por clases teóricas y –a veces- por guías de lectura provistas por la Cátedra (tales guías, obligatorias de ser atendidas y respondidas, no serán evaluadas –directamente– por la Cátedra, sino a través de los exámenes parciales).

La jornada semanal de trabajo consta de 4 (cuatro) horas, ya matutinas, ya vespertinas, según comisión. Estas cuatro horas se organizan del siguiente modo: una clase teórica (i) de una hora y media de duración [dictada en aula teórica]; quince minutos de esparcimiento, traslado al aula-taller y consulta; trabajo en taller (ii) de acuerdo a un instructivo diario (o semanal), durante dos horas y media. Cada sesión de taller está destinada a la realización de un trabajo práctico, más o menos numerados del 1 al 9 (un último trabajo práctico [número 10] se extiende –en sí mismo– dos o tres semanas y está considerado como trabajo especial para la promoción de la asignatura). Cada tres sesiones de taller, se evaluará lo que se ha producido en ese período, con la modalidad y según los criterios que mencionamos abajo, a continuación. La evaluación se lleva a cabo en una jornada especial, destinada a tal fin. Lo dicho podría esquematizarse del modo mostramos en el cuadro que sigue.

1	2	3			1
Clase o actividad teórica	Clase o actividad teórica	Clase o actividad teórica	Evaluación de los trabajos prácticos	Examen parcial	Clase o actividad teórica
Taller práctico	Taller práctico	Taller práctico			Taller práctico

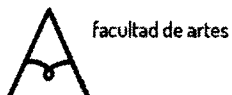
Este ciclo se repetirá tres veces (véase cronograma) y el primer ciclo, llamado *ciclo propedéutico* (o preparatorio), de dos jornadas teórico-prácticas + una jornada de evaluación de trabajos prácticos + una jornada destinada al primer examen parcial + un examen parcial recuperatorio domiciliario, servirá para que la Cátedra, según el rendimiento de cada alumno, proponga la lista provisional de posibles alumnos promocionales.

Todos los trabajos prácticos serán bidimensionales. Buena parte de los mismos serán realizados en un soporte de cartón (gris, blanco, forrado, etc.) y tendrán un formato rectangular de cm19 x cm53 (en un cartón de cm21 x cm55), según se especifique en las guías. Todos los trabajos serán entregados con una ficha de *evaluación-autoevaluación* pegada en su contra-faz.

6. Evaluaciones

Se tomarán tres exámenes parciales en las fechas indicadas en el cronograma que presentamos al final de este documento. Podrán ser escritos u orales y versarán sobre las lecturas realizadas hasta ese momento de la evolución del curso. En ellos, los alumnos deberán dar cuenta no solo de la cabal comprensión y asimilación de los contenidos de la bibliografía, sino que, además, deberán ejercitar y perfeccionar a lo largo del ciclo su capacidad para comunicarse por escrito (redacción, ortografía, caligrafía) y su capacidad de hacerlo con gráfica.

Los prácticos se evaluarán en 3 instancias o "entregas" (una más para alumnos promocionales). Luego de los Tp1/Tp3; de los Tp4/Tp6 y de los Tp7/Tp9. Si bien, en las guías de trabajos prácticos y en las de autoevaluación se precisan las condiciones o pautas de evaluación para cada trabajo, más o menos, hemos de decir que los trabajos serán aprobados si: (i) Están bien contruidos a nivel material o artesanal (bien dibujados, bien cortados, bien pegados, con limpieza y exactitud). (ii) Dan cuenta de que su autor conoce del tema del cual

trata el Tp y ha comprendido las premisas del procedimiento sugerido para realizar el trabajo. (iii) Ha resuelto de manera creativa el problema, obstáculo o desafío presentado a través del Tp.

En el caso de los alumnos que posean certificado de "Régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo", éstos deberán solicitar a la Cátedra una ficha en la cual anotarán –a lo largo del año- el número o título de todos aquellos Tp o exámenes parciales en los que vaya reprobado tanto la primera instancia como el recuperatorio. Estos es, para que a fin de año, se pueda rendir el examen, o presentar el Tp por tercera vez.

7. Condiciones de aprobación

Alumnos regulares

El alumno alcanzará la condición de *regular* obteniendo (i) una calificación igual o mayor que 4 (cuatro) en todos y cada uno de los exámenes parciales y asistiendo (ii) a un 78 % de las actividades prácticas propuestas, calificando en ellas con un promedio de trabajos prácticos igual o mayor que 4 (cuatro).¹¹

En cuanto a los trabajos prácticos, el alumno regular podrá hacer hasta 9 de ellos, para obtener luego el promedio a partir de las 7 mejores calificaciones. Entiéndase: de las calificaciones de los 9 trabajos prácticos, se tomará el promedio de los siete mejor calificados. Por lo tanto, los alumnos regulares no necesitan hacer la totalidad de los prácticos, pues la calificación surgirá de los 7 más logrados. Otros dos, podrían no haber sido hechos o podrían estar reprobados, sin que esto grave en el promedio.

El alumno, con el fin de alcanzar su regularidad, podrá recuperar todos los parciales (100%)¹² así como el 33% o más de los Tp. Esto último significa –en la práctica- que de cada sesión de evaluación, que lo es de tres trabajos prácticos y que sucederá luego de tres sesiones de taller, podrán rehacerse y recuperarse –luego de una semana [entregando la semana siguiente a la evaluación!]- el 33% de los trabajos prácticos entregados y no aprobados. La calificación que se obtenga en exámenes parciales o presentaciones de Tp recuperatorias substituirá a la obtenida en la evaluación parcial o en los Tp ya recuperados.

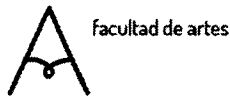
Los alumnos regulares deberán preparar y rendir su examen en alguno de los 27 turnos de exámenes subsiguientes al curso realizado. Este examen es teórico-práctico y su substanciación podrá -eventualmente- incluir la realización –a lo largo de una semana- de trabajos prácticos (en esta situación, el examen práctico complementario comenzaría al día siguiente de la concurrencia al examen teórico).

Alumnos promocionales

En caso de haber aprobado todos los parciales –aún habiéndolos recuperado- con un promedio igual o mayor que 7 (siete) y con nota igual o mayor que 6 (seis) cada uno de ellos; y además, haber obtenido un promedio igual o mayor que 7 (siete) en la calificación de 7 de los 9 trabajos prácticos (Tp1/Tp9), el alumno tendrá la opción de aprobar la asignatura por el sistema de *promoción directa*. Los alumnos promocionados de manera directa deberán trabajar en un último Tp10 (especial para promoción, denominado "coloquio de promoción") y no deberán rendir examen. El *Régimen de alumnos* de nuestra Facultad considera *promocional* al alumno que cumpla con las 3 siguientes condiciones mínimas: (a) aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); (b) aprobar el 100% de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete) y (c)

¹¹ Recuerde que el *Régimen de alumnos* de nuestra Facultad establece un mínimo de 80% de trabajos prácticos.

¹² El *Régimen de alumno* establece un mínimo de 25% que, en nuestro caso, lo hemos elevado a 100%.

asistir por lo menos al 80% de todas las clases prácticas y teóricas. En nuestro caso obviamos algunas de esta exigencias, respecto de **(a)**, no nos interesa el porcentaje de trabajos aprobados, ni que las calificaciones en cada caso sean iguales o mayores que 6 (seis). Nos interesa tan sólo que el promedio de los siete mejores sea igual o mayor que siete. Respecto de **(b)**, entendemos que todos los parciales pueden ser recuperados. Respecto de **(c)**, no controlamos la asistencia a teóricos y la asistencia a prácticos se registra en función de pertenecer al grupo de alumnos que aspira a la promoción directa, o a la regularidad con examen final.

Se confeccionará, luego de la tercera semana de clases, una nómina provisional de alumnos que aspiren a la promoción directa. Esta podrá ser integrada voluntariamente o por sugerencia de la Cátedra. Tanto en el primero como en el segundo caso, la inclusión deberá estar respaldada por el rendimiento propedéutico de los primeros trabajos prácticos y el primer examen parcial, incluido su examen recuperatorio domiciliario.

Alumnos libres

Finalmente, los alumnos libres, lo son de todo requerimiento respecto de exámenes parciales y trabajos prácticos. Deberán inscribirse y rendir examen en alguno de los turnos previstos por la autoridad de esta Facultad. Accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter *escrito* y la segunda *oral*, contemplándose en el primero, predominantemente, aspectos teóricos y, en el segundo, más bien prácticos.¹³ Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Esta segunda instancia, podrá extenderse, trabajo práctico (domiciliario) de por medio, una semana. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la constancia escrita merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno. En cuanto aspectos teóricos, pretendemos que el alumno pueda dar cuenta del conocimiento profundo de las categorías y conceptos a los que refiere el curso. En cuanto aspectos prácticos, pretendemos que el alumno pueda realizar una serie de trabajos cuya complejidad conceptual y artesanal es comparable con los trabajos realizados durante el cursado regular de la asignatura.

8. Cronograma tentativo

Fecha	Número de encuentro	Actividad teórica	Actividad práctica
	1	¿Qué es ver? El problema de la visión. Los estímulos y el procesamiento de la información.	Tp1 <i>Generando formas a partir de un círculo</i>
	2	¿Imágenes en el cerebro? El cálculo visual	Tp2 <i>Figuras semejantes</i>
	3	Evolución del sistema visual. La retina Procesamiento temprano o básico de la información visual	Tp3 <i>Figuras equivalentes</i>
	4	Evaluación de los Tp1, Tp2 y Tp3	
	5	Evaluación parcial 1	Recuperación de Tp
	domicilio	Evaluación recuperatoria del parcial 1, domiciliaria	

¹³ Esto no implica que en ambas instancias se combinen aspectos teóricos y prácticos, por ejemplo la redacción y dibujo, en el primero, o el dominio de los diferentes temas, en el segundo.

	6	Consciencia cuasi-tirdimensional. La información 2½D. Figura y fondo. Agrupamientos	Tp5 Agrupamientos perceptivos
	7	Percepción de la profundidad y la distancia. + Reconocimiento visual del objeto. Modelo 3D, concepto y lenguaje.	Tp6 Percepción monocular de la distancia
	8	El color, asunto fisiológico. Estímulo y sensación de color. Relatividad e interacción del color. Las dimensiones del color, tinte, brillo y saturación.	Tp6 Sistemática del color 1
	9	Evaluación de los Tp4, Tp5 y Tp6	
	10	Evaluación parcial 2	Recuperación de Tp
	11	Las mezclas y los colores considerados como principales. Diagramas propuestos para segmentar, operar y hacer memorable el <i>continuum</i> cromático.	Tp7 Sistemática del color 1
	12	Simetría. Motivo y período. Isometría, homeometría, catametría y ametría. Operaciones básicas: traslación, rotación, extensión, reflexión. Combinaciones principales. De lo simétrico a lo orgánico	Tp8 Simetría y color
	13	Proporciones, ¿por qué? Belleza como proporción y armonía. La sección áurea.	Tp9 Simetría, proporción y color
	14	Evaluación de los Tp7, Tp8 y Tp9	
	15	Evaluación parcial 3	Recuperación de Tp
	16	Recuperación de evaluaciones parciales 2 y 3	
	17		

9. Bibliografía

Libro básico, para casi todos los temas:

FRAENZA, FERNANDO, SERGIO, YONAHARA et alt. (2013) *¿Cómo vemos? Introducción a la visión de la forma y el color*, Brujas, Córdoba.

Bibliografía general:

ALBERS, JOSEPH (1976) *La interacción del color*, Alianza, Madrid, 1979. Del original de Harvard Press, Cambridge,

BLANCO, FLORENTINO & DAVID TRAVIESO (1999), "Procesamiento básico de la visión", en Munar et Alt. Eds., pp.235-266.

CRESPO LEÓN, ANTONIO (1999), "Organización perceptual y reconocimiento visual del objeto", en Munar et Alt. Eds., pp.339-378.

ECO, UMBERTO (1968), *La estructura ausente*, Lumen, Barcelona, 1989 (4ta. Ed). Traducción castellana de Francesc Serra Cantarell, *La struttura assente*, Bompiani, Milano.

ECO, UMBERTO (2002), *Historia de la belleza*, Lumen, Barcelona, 2004. Traducción castellana de María Pons Cantarell, *Storia della Bellezza*, Bompiani, Milano.

FRAENZA, FERNANDO, SERGIO YONAHARA Y ALEJANDRA PERIÉ (2013) *¿Cómo vemos? Introducción a la visión de la forma y el color*, Brujas, Córdoba.

FRAENZA, FERNANDO, ANTONIA MONTE SACRISTÁN & ALEJANDRA PERIÉ. (2000) *"Lenguaje & color"*, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.

FRAENZA, FERNANDO, *"Notas sobre el signo"*, escrito para la Cátedra.

GARCÍA ALBEA, JOSÉ (1999), *"Algunas notas introductorias al estudio de la percepción"*, en Munar et Alt. Eds., pp.179-200.

GARDNER, HOWARD (1985), *La nueva ciencia de la mente* (Barcelona: Paidós, 1987).. Traducción castellana de Leandro Wolfson del original: *The Mind's New Science* (New York: Basic Books Inc, 1985).

JACKENDOFF, RAY (1987), *La conciencia y la mente computacional*, Visor, Barcelona, 1998. Traducción castellana de Ana Ardid del original *Consciousness a Computational Mind*, MIT Press, Cambridge.

JASTROW, ROBERT (1981), *El telar mágico*, Editorial Salvat, Barcelona, 1985. Trad.de Domingo Santos. Original: *The Enchanted Loom*, Reader's Library, New York, 1981. Caps. 1./7., pp.1-130.

KÜPPERS, HARALD (1977), *Fundamentos de la Teoría de los colores*, GG, Barcelona, 1981.

LILLO, JULIO (1993), *Teoría de la Percepción*, Madrid, 1993.

LLOVET, JORDI (1977) *Ideología y metodología del diseño*, G.Gilli, Barcelona.

MOLNAR, FRANCOIS (1976), *"Algunos aspectos psicobiológicos de la imagen"*, en *La práctica de la pintura*, G.Gilli, 1983, compilación de artículos publicados en *Revue d'esthétique*.

MOLLON, JOHN (1990) *"Los trucos del color"*, en Barlow et Alt. *Imagen y conocimiento*, Crítica, Barcelona, 1994. Del original de Cambridge Press, Cambridge, 1990.

MUNAR, ENRIC (1999), *"Percepción de la profundidad, de la distancia y del tamaño"*, en Munar et Alt. Eds., pp.379-408.

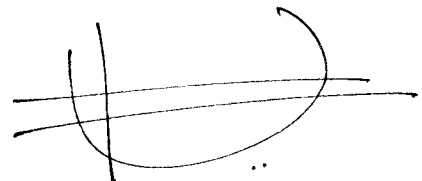
MUNAR, ENRIC, JAUME ROSSELLÒ & ANTONIO SÁNCHEZ [coords.] (1999), *Atención y Percepción*, Alianza Editorial, Madrid.

PIERANTONI, RUGGERO (1979), *El ojo y la idea. Fisiología e historia de la visión*, Paidós, Barcelona, 1984. Trad.de Rosa Premat del original: *L'occhio e l'idea. Fisiologia e storia della visione*, Boringhieri, Milano.

PIGNATARI, DEÇIO (1969), *Información, lenguaje y comunicación*, Ed.G.Gilli, Barcelona, 1977. Trad.de B.Losada Castro. Original: *Informação, linguagem, comunicação*, Sao Paulo, 1969.

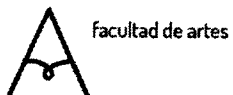
SÁNCHEZ, SEVERO & ELDA ALFARO (1995), *Síntesis de geometría plana y del espacio*, Eudecor, Córdoba.

WOLFF, KARL LOTHAR & DOROTHEA KUHN (1941) *Gestalt und Symmetrie. Eine Systematik Der Symmetrischen Korpe*, Tübingen: Max Niemeyer. Trad. de Renate Leisse de Mertig y Mario Gradowczyk (1960) *Forma y simetría: Una sistemática de los cuerpos simétricos*, Eudeba, Buenos Aires.

artes visuales

facultad de artes

Fernando Fraenza

Doctor en Bellas Artes | Universidad de Castilla-La Mancha (España)

Magister en Diseño | Universidad del Bío-Bío (Chile)

Licenciado en Grabado | Universidad Nacional de Córdoba

Sergio Yonahara

Magister en Educación Universitaria | Universidad Tecnológica Nacional

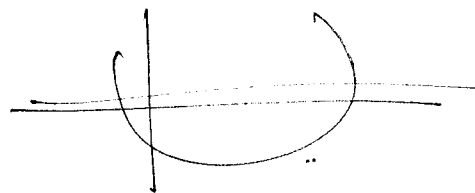
Especialista en Educación Universitaria | Universidad Tecnológica Nacional

Licenciado en Grabado | Universidad Nacional de Córdoba

Marcelo Quiñonero

Licenciado en Grabado | Universidad Nacional de Córdoba

Doctorando y becario de postgrado | Universidad Nacional de Córdoba

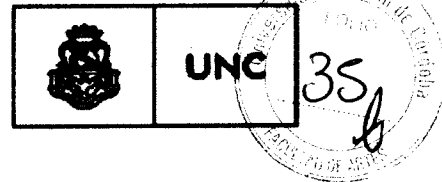
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2002 Vision I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.

CRONOGRAMA 2019
BIBLIOGRAFÍA 2019
(Dejar lo que corresponda)

<p>Departamento Académico: Artes Visuales Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales Asignatura: DIBUJO 1 Año curricular: 2019 Anual/cuatrimstral: CUATRIMESTRAL Equipo Docente: - Profesores: Prof. Titular: Pablo González Padilla Prof. Adjunto: Sandra Mutal Prof. Asistente: Marta Fuentes, Marcelo quiñoneros. Prof. Ayudante:</p>	<p>Plan 2014</p>
<p>Distribución Horaria Turno mañana: Miércoles-Jueves 8:30 a 12:30. Turno tarde: Lunes-Martes 17 a 21. Turno único: 2 comisiones.</p>	

CRONOGRAMA 2019

Cronograma tentativo:

Desarrollo Unidad 1:

Marzo, Abril, mediados de Mayo:

Dibujo **Analítico Descriptivo**, la forma, la estructura. Estrategias gráficas plásticas. Técnicas, procedimientos.

- Objetos, escena/composición. Perspectiva intuitiva.

1° parcial

Desarrollo Unidad 2:

Mayo, Junio:

Dibujo **Narrativo de Apariencia**. Situaciones lumínicas. La superficie. Modelado Trama/textura. Atmósfera.

- Objetos.
- Figura humana/cuerpo.

2° parcial.

Fig. humana/cuerpo.

Recuperatorio.

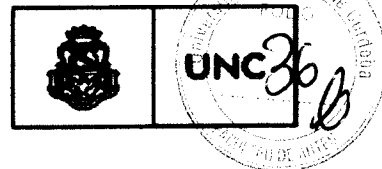
Julio:

Evaluación de la **totalidad** de los trabajos prácticos.

Cantidad de clase aproximadas: 27.

Teórico con imágenes: 1 por semana.

Horarios de consulta: todos los días de taller de 16 a 17.

BIBLIOGRAFÍA

Textos de referencia:

GÓMEZ MOLINA, Juan José (Coord.). Las lecciones del dibujo, Madrid, Cátedra, 1995.

GOMEZ MOLINA, Juan José (Coord.). Los nombres del dibujo, Madrid, Cátedra 2005.

Otros textos de referencia*:

BERGER, JOHN. Modos de ver. Barcelona, G. Gili, 1975.

Sobre el Dibujo, G. Gili, 2011.

La apariencia de las cosas, G. Gili, 2014.

SVETLANA ALPERS. El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII. editado por Ana Basarte; Ana Hib. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ampersand, 2016.

CHING, FRANCIS. Dibujo y proyecto. México, G. Gili, 2002

DA VINCI, LEONARDO. Tratado de la pintura. Buenos Aires, Losada, 1944.

GOMBRICH, E. H. Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Madrid, Debate, 2002.

GOMBRICH, E. H. El legado de Apeles. Debate. 2000

GOMBRICH, E. H. Temas de nuestro tiempo. Propuestas del siglo XX acerca del saber y del arte. Madrid, Debate, 1997

GÓMEZ MOLINA, JUAN J. (comp.) Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid, Cátedra, 1999

MAIER, MANFRED. Procesos elementales de proyección y configuración (Curso básico de la Esc. de Artes Aplicadas de Basilea-Suiza). Barcelona, G. Gili, 1982.

STOICHITA, VÍCTOR. Breve historia de la sombra. Madrid, Siruela, 1999

*ver también <http://dib40.blogspot.com> (bibliografía de cátedra)

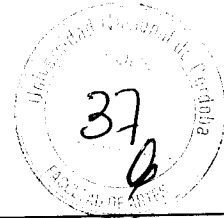
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2003 Dibujo I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Departamento de Artes Visuales

Carrera/s: Artes Visuales- Ciclo Básico (Plan 2014)

Asignatura: GRABADO I

Equipo Docente:

- Prof. Titular: Adriana Miranda**
- Prof. Adjunto: Alejandra Hernández**
- Prof. Asistente: Laura Pedrerol**
Lucía Álvarez Pérez

Distribución Horaria

Turno mañana: martes y viernes de 8,30 a 12,30 hs.

(Horario de consultas martes y viernes de 8 a 8,30 hs.)

Turno tarde: jueves de 17 a 21 hs. y viernes de 15 a 19 hs. (Consultas: jueves 16,30 viernes 14,30 hs.)

1- FUNDAMENTACIÓN / ENFOQUES / PRESENTACIÓN:

La materia Grabado I corresponde al Ciclo Básico de la Carrera Artes Visuales y está comprendida en el Área Técnica de los Lenguajes Visuales dentro de la estructura del plan de estudios 2014, éste entiende que la "asignatura es específica de taller de producción, experimental-reflexivo y está acotada por lo disciplinar" y sus contenidos contemplan una interrelación entre aspectos teóricos y prácticos. Esta materia se dicta en el primer cuatrimestre del año y es introductoria a los sistemas de impresión artísticos y al problema de la representación bidimensional y su apariencia tridimensional a través de imágenes personales-procesuales.

El grabado y arte impreso, tradicionalmente entendidos como técnicas de reproducción, fueron cambiando paralelamente a los avances tecnológicos de su época, encontrando nuevas maneras de presentación de la obra de arte gráfica y cumpliendo diversas funciones sociales hasta homologarse dentro del campo del arte. Se entiende a esta materia como una introducción a los sistemas de impresión en relieve, hueco y superficie.

Para abordar integralmente estos aspectos teóricos e introducirse en la práctica de taller la cátedra contempla un cursado en forma presencial y virtual. Se incentiva y guía a lxs cursantes al aprendizaje autónomo para un aprendizaje con actitud investigativa, reflexiva y crítica.

El proceso de enseñanza tiende a incorporar conocimientos técnicos, tecnológicos y conceptuales que permitan desarrollar estrategias prácticas creando hábitos de trabajo sustentados en las teorías para que los aprendizajes sean significativos.

Articulación entre los contenidos curriculares

(Eje 1) IMAGEN			
(Eje 2) SISTEMAS DE IMPRESIÓN	RELIEVE	HUECO	SUPERFICIE
(Eje 3) SEGURIDAD E HIGIENE			
(Eje 4) CONTEXTO HISTORICO			

La enseñanza y el aprendizaje técnico-procedimental se sustentan en el concepto de imagen (1) como una representación bidimensional cuyo abordaje se comparte con las materias Dibujo y Visión I las cuales se cursan paralelamente según el diseño del Plan de Estudio 2014.

Se trabajan estrategias que permiten diferenciar los comportamientos de los signos plásticos en las imágenes (1) a utilizar en los distintos sistemas de impresión (2). Este proceso de trabajo se articula en dos ejes horizontales: seguridad en el taller (3) y el contexto histórico del grabado y arte impreso (4).

El carácter de masividad que reviste esta cátedra y su propia dinámica de trabajo de aula taller requiere de una organización ajustada para que el aprendizaje individual se potencie en lo grupal. En el contexto institucional y áulico las tareas de enseñanza y aprendizaje contemplan un análisis crítico de los riesgos de trabajo y las acciones necesarias para minimizarlos; estos conocimientos conforman protocolos de seguridad e higiene que incluye la comprensión del significado de "condiciones y medio ambiente laboral" en tanto corpus teórico-práctico que no se limita a lo individual sino al sentido de responsabilidad social en la enseñanza y el aprendizaje compartido por docentes y estudiantes de esta universidad pública y de ésta Facultad de Artes sentando las bases para "Una práctica guiada por los principios de la ética profesional" y "sensibilidad social, compromiso social, solidaridad y respeto por el otro" propuesto en el Plan de estudios 2014. Del contexto socio histórico en que se desarrollaron los sistemas de impresión, entendidos como grabado y arte impreso, se desprenden las amplias formas de abordar el dibujo y la composición para concebir la obra de los artistas grabadores, según el lenguaje de cada técnica, la lucha por la legitimación de esta especialidad dentro del campo de las artes y su adaptación a los avances tecnológicos.

2- OBJETIVOS

Se propone que el estudiante logre

Incorporar un método de trabajo procesual en la construcción de las imágenes adaptándolas a las diferentes técnicas de los sistemas de impresión.

Conocer y desarrollar de forma autónoma los sistemas de reproducción artísticos.

Incorporar protocolos de seguridad e higiene en el taller.

Reconocer e identificar las características del arte impreso tradicional y sus diferencias en el lenguaje del grabado actual.

Articular los contenidos prácticos y teóricos argumentando la producción personal desde una posición reflexiva y autocrítica.

Incorporar la terminología específica de la disciplina.

3-CONTENIDOS / NÚCLEOS TEMÁTICOS / UNIDADES

Se desarrollan cuatro unidades que contemplan los cuatro ejes descriptos en "articulación entre los contenidos curriculares":

Unidad 1: Sistemas de impresión (2), contexto histórico (4), seguridad e higiene en el taller de grabado (3).

Funciones sociales del grabado en la historia. Concepto de grabado tradicional. Técnicas de relieve, superficie y hueco.

Las técnicas y los materiales en el lenguaje del grabado actual: continuidades y rupturas con la tradición. Diferencias técnicas y conceptuales.

La imagen impresa características según la técnica (1). La bitácora como proyecto de trabajo estructurador de la idea.

Introducción a la problemática de seguridad en el taller de grabado (3). Concepto de riesgo y prevención. Hojas de seguridad y fuentes de información de sustancias químicas. Hábitos individuales y compartidos en el uso, limpieza, conservación y guardado de las herramientas y materiales. Responsabilidad individual y grupal.

La Unidad 1 preve 2 Trabajos Prácticos evaluables:

-Trabajo práctico 1: Bitácora (su evaluación será procesual y articulado con los prácticos 3, 4 y 5)

-Trabajo práctico 2: seguridad e higiene

Bibliografía:

-Crespi, Irene (1978). Léxico técnico de las Artes Plásticas. Eudeba. Buenos Aires.

- Dantzinc, Cynthia Maris. (1994). Diseño Visual. Editorial Trillas. Colombia.
- Dawson, John. (1982). "Manual de Grabado e Impresión. Técnicas y Materiales". Edit. Herman Blume. Madrid. Páginas 41 a la 45.
- Hughes-Vernon-Morris (2010). La impresión como arte. Blume. Barcelona.
- Villgrán Constanza (2013). "Procedimientos de Higiene y Seguridad en el Taller". Aula Virtual de la cátedra Grabado I.
- Dolinko Silvia (2002). Arte para todos. pag. 11 a 18.
- Marín, Matilde. (2006) Desplazamientos. Fundación Alon. Buenos Aires.

Unidad 2: Técnicas de superficie (2 y 3).

Monocopia: contenidos teóricos y prácticos. Procedimientos y materiales. Obra única. Diferentes tipos de monocopias y recursos como plantillas, esténcil, estarcido.

Las técnicas de superficie en el contexto histórico (4). Artistas que fueron referentes importantes en estas técnicas y sus diferentes formas de abordaje en la imagen.

Imagen procesual-idea. Abordaje de la imagen en la técnica de superficie: planos positivos y negativos. Estructura de la textura táctil y visual. La representación bidimensional, el espacio como apariencia de la tridimensión (1).

La Unidad 2 tiene 1 Trabajo Práctico evaluable.

Trabajo Práctico 3: Monocopia

Bibliografía

- Dantzinc, Cynthia Maris. (1994). Diseño Visual. Editorial Trillas. Colombia.
- Hughes-Vernon-Morris (2010). La impresión como arte. Blume. Barcelona. Páginas 368 a 378 Capítulo 5, página 214 capítulo 2.
- Indij, Guido. (2007). 1000 stencil, Argentina Graffiti, Talleres Trama, Buenos Aires.
- Munari, Bruno (1985). Diseño y Comunicación visual. Gustavo Gili, Barcelona.
- Villgrán Constanza (2013). "Procedimientos de Higiene y Seguridad en el Taller". Aula Virtual de la cátedra Grabado I. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba.

Unidad 3: Técnicas de relieve

Xilografía: características generales, materiales y herramientas. Concepto de módulo o plantilla, sello, xilocollage. Registro y separación de color-valor. La función del color en los sistemas gráficos. Valores y superposición de matrices (1) para un camafeo. Sistemas de registro (2)

Diferencias procedimentales y conceptuales en la historia (4). Imagen procesual-idea (1). El comportamiento de los signos plásticos en la concepción de la imagen xilográfica. Punto, línea, plano, figura y fondo, luces y sombras, la textura, positivo y negativo. La xilografía tradicional y contemporánea.

Concepto de riesgo y prevención en el uso de las herramientas. Hábitos y cuidados en el uso y limpieza de los materiales.

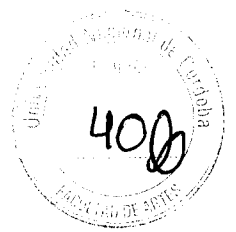
Toxicidad: distintos grados según los materiales a utilizar (3).

La Unidad 3 tiene 1 Trabajo Práctico evaluable:

Trabajo práctico 4: xilografía y camafeo.

Bibliografía

- <https://www.eduardoiglesiasbrickles.com/eduardo-x-eduardo>
- <http://caevmuseoxilo.blogspot.com.ar/p/ediciones.html>
- <http://www.josemariaibanez.cl/obras.html>
- <http://jardindelasesculturasdexalapa.blogspot.com.ar/2011/05/conferencia-el-grabado-contemporaneo.html>
- http://cva.com.ar/02dossiers/berni/4_temas_12_1.php
- <http://victorrebuffoartista.blogspot.com.ar/2012/>

<http://www.dapcordoba.com.ar/knowledge-base/moreno-villafuerte-ricardo/>

- Crespi, Irene (1978). Léxico técnico de las Artes Plásticas. Eudeba. Buenos Aires.
- Gené, Dolinko, Wechsler. (2008). Víctor Rebuffo y el grabado moderno. Mundo Nuevo. Buenos Aires.
- Hughes-Vernon-Morris (2010). La impresión como arte. Blume. Barcelona. Capítulo 2, pág. 166 a 238.
- Munari, Bruno (1985). Diseño y Comunicación visual. Gustavo Gili, Barcelona.
- Villgrán Constanza (2013). "Procedimientos de Higiene y Seguridad en el Taller". Aula Virtual de la cátedra Grabado I

Unidad 4: Técnicas en hueco

Punta seca (2). Alcances y limitaciones de la técnica. Diferencias de las técnicas húmedas. Importancia del papel como soporte de la obra. Matrices sobre diferentes materiales y con distintas herramientas. El boceto. Tipos de entintados. Imagen procesual-idea (1) El boceto para punta seca: línea, punto, valores por trama, gradientes. El tratamiento de la punta seca en la historia del grabado desde su surgimiento hasta la actualidad (4). Alternativas procedimentales y conceptuales en diferentes artistas. Concepto de riesgo y prevención (3). Toxicidad. Uso de las herramientas. Hábitos y cuidados en el uso, limpieza y conservación de los materiales.

La Unidad 4 tiene 1 Trabajo Práctico evaluable:

Trabajo Práctico 5: punta seca

Bibliografía:

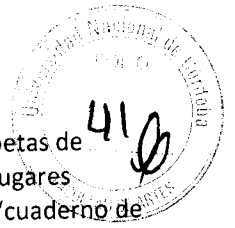
- Asunción Joseph (2001) El Papel, Técnicas y métodos tradicionales de elaboración". Ed. Parramón S.A.
- Aleman L, Ozzi N. (2012) 8 técnicas sin ácido. Trecebe Ediciones.
- Catafal Jordi, Oliva Clara (2004). El grabado. Ediciones Parramón. Barcelona.
- Crivelli, Ricardo (1994) "Notas de papel hecho a mano". Ed. Autor.- Grabart, Bs As.
- Ferrer Eva, Pérez Morales Isabel. (2008). La manipulación segura de productos químicos en grabado. Universitat de Barcelona.
- Hughes-Vernon-Morris (2010). La impresión como arte. Blume. Barcelona. Pág. 14 (cap. 1)
- Martínez Moro, Juan ((1998). Un ensayo sobre grabado a finales del siglo XX. Creatica. España. Pag. 28 a 33.
- Villgrán Constanza (2013). "Procedimientos de Higiene y Seguridad en el Taller". Aula Virtual de la cátedra Grabado I. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba.

4-BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA

- Blas, Javier (2006). Arte gráfico? La crisis de una categoría. Revista grabado y edición N1. Pag 6 a 9. Grabado y edición SRL. Madrid.
- Camberlain Walter (1988). Manual de Aguafuerte y Grabado. Edit. Hermann Blume. Madrid.
- Chamberlain, Walter (1988). El grabado en Madera. Edit. Hermann Blume. Madrid.
- Mc Luhan, Marshall (1998) "La galaxia Gutenberg". Círculo de Lectores. Barcelona.
- Posada, José Guadalupe (2002)- obras completas. Monografía con Introducción de Rivera,Diego. Mexican Folkways, Talleres Gráficos de la Nación. México, D. F.
- Puig Claudio, Lexicográfico. Ediciones Colihue Buenos Aires, 1996.
- Watson, David (1996) "Cómo hacer papel artesanal". Celeste ediciones. Madrid.
- http://www.janhendrix.com.mx/espanol/trabajo/arquitectura/african_house.html
- <http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/4607/4607/pdfs/46alonso.pdf>
- http://www.andreajuan.net/prypto_antart3.aspx

5-PROPUESTA METODOLÓGICA

El equipo de cátedra propicia dispositivos que permite potenciar la relación grupo-tarea donde los aportes individuales se integran a la producción del grupo, mediante procesos de complementación y cooperación entendiendo la construcción del taller de grabado como espacio de trabajo común.

Se incluyen estrategias didácticas con el objetivo que el cursante obtenga productos finales llamados "carpetas de estampas" de alto grado de calidad gráfica que le permitan comprender el profesionalismo exigido en los lugares homologados por el arte. Esto será el producto de un trabajo procesual previo trabajado en "bitácoras" o "cuaderno de apuntes" que sentarán las bases para ser trasladadas a las distintas técnicas de impresión.

Recursos didácticos de los docentes:

- Exposición por parte del equipo docente de cada uno de los ejes temáticos utilizando materiales preparados para la mejor comprensión de los dicentes: power point, podcast, videos didácticos, carpetas de obras.
- Materiales para la enseñanza construida por la cátedra: carpetas con grabados de estudiantes como memoria de cátedra. Obras originales realizadas por artistas locales, nacionales e internacionales. Esto permite reflexionar mediante la observación directa.
- La cátedra posee Aula Virtual como estrategia pedagógica y didáctica para una mejor comunicación institucional entre docentes-estudiantes y de éstos entre sí. También está a disposición de quien desee rendir libre la materia ya que encontrará un panorama general y completo del desarrollo de la materia; esto no incluye la práctica de taller que se realiza en forma presencial.
- Estrategias didácticas de lectura compartida, discusión y debate.
- Participación de los Ayudantes Alumnos y Adscriptos en la transmisión de conocimientos sobre la base de coordinación de grupos etc.
- La exposición de cátedra al finalizar la materia, además de una experiencia extensionista y socialización de los resultados individuales se implementa como una estrategia de aprendizaje compartido entre los miembros del grupo.

6- EVALUACIÓN: Se tendrá en cuenta

- Aspectos relativos a la construcción, coordinación, cooperación para la obtención de materiales y herramientas de uso común en el Aula Taller.
- Aspectos relativos a los contenidos teóricos entendidos como un corpus indisoluble con la práctica de taller.
- Se evaluará positivamente la superación de las dificultades, la autocrítica en la producción de obras, la incorporación en la oralidad del léxico técnico propio de la disciplina.
- Se valorará el grado de comprensión respecto a los ejes estructuradores de los contenidos curriculares.
- Se deberán presentar 6 Trabajos Prácticos con opción a 1 recuperatorio. Se evaluarán 2 Parciales en el cuatrimestre con opción a 1 recuperatorio.

7- REQUISITOS DE APROBACIÓN PARA PROMOCIONAR, REGULARIZAR O RENDIR COMO LIBRES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

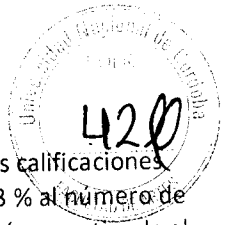
- CONDICIONES DE ALUMNO Y MODALIDADES DE CURSADO

ARTÍCULO 8°) Se definen las siguientes condiciones: PROMOCIONALES, REGULARES, LIBRES y VOCACIONALES.

ALUMNOS PROMOCIONALES

ARTICULO 10°) Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN.

ARTICULO 16°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

ALUMNOS REGULARES

ARTICULO 19°) Todo alumno debidamente matriculado puede acceder a la CONDICION DE ALUMNO REGULAR, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia, que podrá ser oral o escrita.

ARTICULO 20°) Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

ARTICULO 22°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

ARTICULO 23°) La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición. Si la fecha de finalización de ese período no coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se extenderá hasta el turno de exámenes subsiguiente.

ALUMNOS LIBRES

ARTICULO 24°) Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la constancia escrita merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno.

ARTICULO 25°) De acuerdo con las características de sus asignaturas los docentes encargados podrán establecer requisitos previos a la presentación de los exámenes de los alumnos libres. Tales condiciones deberán ser aprobadas por el Consejo de Escuela y serán oportuna y debidamente publicadas y consignadas en el programa de la asignatura. Tales requisitos no pueden significar un exceso de exigencias superiores a los fijados para los alumnos regulares.

Esta materia requiere un diálogo previo con los docentes quienes guiarán al estudiante respecto a los requisitos a tener en cuenta para rendir como libre. Presentarse en horario de clase o consulta.

8- ALUMNOS TRABAJADORES:

La Facultad dispone de un régimen especial de cursado para los estudiantes que trabajan y/o tienen familiares a cargo. El mismo justifica las llegadas tarde a clase y/o exámenes

Prevé otra instancia de evaluación que no puede ser considerada recuperatorio.

Justificación de hasta el 40% de las inasistencias

Para encuadrarse a dicho régimen, los estudiantes deben acercarse a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles¹ a solicitar el **Certificado Único de Estudiantes Trabajadores y/o con Familiares a Cargo**. Para ello deben presentar un recibo de sueldo o, en su defecto, una declaración jurada que se obtiene en una comisaría.

9- SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE

Aprobar el Trabajo Práctico de Seguridad e Higiene e incorporar los hábitos que de él se desprenden.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc.). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

10- CRONOGRAMA TENTATIVO (DE DESARROLLO DE UNIDADES, TRABAJOS PRÁCTICOS Y EVALUACIONES)

FECHA	TEMAS	ACTIVIDADES
Marzo (2 clases)	Unidad 1	2 clases teóricas y prácticas: Presentación de la materia. Historia del Grabado. La Imagen, bitácora. Seguridad e higiene. Trabajos Práctico n° 2: evaluación
Abril (7 clases)	Unidad 2	2 clases teóricas y 5 prácticas: Técnicas de superficie. Trabajos prácticos evaluables: n° 1 y n° 3 1 Parcial
Mayo (7 clases)	Unidad 3	3 clases teóricas y 4 prácticas: Técnicas de relieve. Xilografía y camafeo. 1 Trabajo Práctico
Junio (8 clases)	Unidad 4 y 5	2 clases teóricas- 6 clases prácticas: Técnicas de hueco. Punta seca. Técnicas y materiales en el lenguaje del grabado actual. 1 Trabajo Práctico 1 Parcial. 1 Recuperatorio de parcial 1 Recuperatorio de Trabajo práctico. Exposición de obras.
Julio (2 clases)		Desmontaje exposición. Firma de libretas. Limpieza general del taller y cierre de la materia.

¹ La Secretaría de Asuntos Estudiantiles es un espacio de la Facultad para la comunicación, gestión y participación estudiantil en el ámbito institucional, abordando necesidades y problemáticas de los estudiantes desde la defensa de sus derechos.

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2004 Grabado I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Dirección de Artes Visuales

Carrera/s: Ciclo Básico de las carreras: Licenciatura en Artes Visuales y Profesorado en Educación Plástica PLAN 2014

Asignatura: PINTURA I (comisión tarde)

Equipo Docente:

Profesores:

Prof. Adjunta a cargo: Mgter. Griselda Osorio

Prof. Adjunta: Mgter. Soledad Martínez

Prof. Adjunto: Nicolás Yovino Rué

Prof. Asistente: Prof. Otilia Caballos

Adscriptos: Lic. Gabriela Rovetto, Lic. Ana Paula Peruglia, Prof. Milena Perotti

Ayudantes Alumnos: Juliana Troncoso, María Florencia Chirino, Amparo Novillo

Distribución Horaria

Turno mañana: Com A: 8,30 hs. a 12,30 hs.

Turno tarde: Com B: 17 hs. a 21 hs.

Horario y vía de consulta: Miércoles de 9 a 10,30 hs.

Mail: osoriogriselda@gmail.com

PROGRAMA

Fundamentación

Esta cátedra tiene un carácter introductorio al territorio de la pintura. Los contenidos desarrollados están orientados a un conocimiento básico de los problemas de la pintura y su retórica, centrados en las diversas técnicas, con un sentido académico y en la conformación de una pintura de carácter perdurable.

Las técnicas que se proponen para su conocimiento están pensadas en términos de una techné, es decir de problemas de índole epistemológico, que serán contextualizados socio-históricamente.

Asimismo esta cátedra se piensa como una apertura para reflexionar sobre las cuestiones básicas del problema de la pintura como así también sobre la necesidad de la práctica pictórica como aporte a la diversidad de las expresiones en el arte, discutiendo la homogeneidad cultural. Es desde allí que se piensa una pintura que se pregunte sobre la forma particular de transmitir

artes visuales

facultad de artes

retóricamente los significados. Desde aquí se pretende un desarrollo de la voluntad expresiva, de la materia sensorial visual y del sentido comunicable como formas particulares de construcción del lenguaje artístico.

La pretensión de introducción de esta cátedra se ve claramente definida por su perfil de pertenencia al Ciclo Básico Común, teniendo en cuenta la necesidad de articular con materias como Introducción al Dibujo e Introducción a la Historia del Arte , habilitando así una formación más integral de los conocimientos.

Objetivos

- *Conocer de forma introductoria las técnicas, materiales y herramientas de la pintura como así también los problemas específicos del área.
- *Comprender los contenidos de las técnicas pictóricas en términos de techné, relacionándola con las intencionalidades que están presentes en todo trabajo artístico.
- *Relacionar las técnicas pictóricas y sus procedimientos con las diferentes apariencias sensibles que se intentan construir, capitalizando las experiencias realizadas en el taller y seleccionando las adecuadas a los objetivos de cada trabajo.
- *Reconocer la tarea del Taller como una instancia importante de aprendizaje colectivo en la cual los yerros y los aciertos se socializan profundizando los contenidos que se abordan .
- *Construir un vocabulario gráfico-plástico básico que posibilite la comprensión y el desarrollo de los contenidos propuestos en la cátedra y la interpretación de la bibliografía que se propone en la misma.
- * Desarrollar la capacidad de autoevaluación de los procesos plásticos realizados a partir de la comprensión de los objetivos propuestos y sus alcances.

Contenidos

Contenido Nro 1:

El concepto de técnica ligado a una **Techné**. El conocimiento de la razón técnica. Capacidad cognitiva de la técnica. Techné e intencionalidad. Universalidad, enseñabilidad, precisión y explicación en la techné. Relación entre: techné, episteme y razón crítica. La voluntad expresiva, la materia sensorial visual y el sentido comunicable: mediadores en el plano de los contenidos comunicables. La retórica de la pintura y los contenidos: * verbalizables y no

artes visuales

facultad de artes

verbalizables, * contenidos referidos a cosas, * contenidos referidos a la pintura. Sistema de expresión pictórica: relación entre materiales, procesos intelectivos y aspectos visuales.

Elementos gráfico-plásticos construidos a través del lenguaje de la pintura: **El color:** color luz, color pigmento. Dimensiones del color pigmento: valor, saturación, matiz. Cualidades del color. Relatividad. Paletas: análogos o armónicos, complementarios. **El espacio:** Categorías del espacio. Representaciones del espacio: carácter histórico de la representación del espacio. Perspectivas. Los objetos en el espacio. El espacio en la construcción del paisaje. **Volumen:** el trabajo a partir del valor y la adjudicación de color al mismo. Construcciones de volúmenes simples. El diedro como espacio escenográfico. La relación entre figura positiva y figura negativa en la construcción del volumen. El volumen en las composiciones simples con tres objetos opacos. El volumen en la construcción del paisaje.

El problema del abordaje de una techné y de la retórica de la pintura como los elementos gráfico-plásticos se irán construyendo con el desarrollo de las técnicas y los procedimientos de forma paralela. El proceso de construcción de los contenidos de la pintura se ven así complejizados, ya que las operaciones que debe realizar el alumno son múltiples e integradas pensadas pedagógicamente como un proceso sistematizado y ordenado desde la menor a la mayor complejidad.

Contenido Nro 2:

Los elementos de las pinturas: aglutinantes: origen, tipos, características, posibilidades y funciones. Diluyentes: tipos, su adecuación a los aglutinantes. Pigmentos: origen, propiedades, características más importantes. Clasificación de los pigmentos de uso más corriente. Conservantes: tipos y utilización. Esquema comparativo.

Contenido Nro 3:

artes visuales

facultad de artes

Soportes. Definición. Tipos de soportes. Técnicas y soportes. Soportes de tela: tipos, elementos constitutivos. Origen de las fibras. Armado de un bastidor de tela. Imprimación y aislantes. Soportes de madera: tipos, características generales. Chapas de fibra de cartón y de pasto prensado: posibilidades, defectos y correcciones factibles. Imprimación y aislantes.

Papel: constitución, características. Construcción de papeles.

Los soportes no convencionales. Cambios de soportes y su relación con las técnicas y las formas de producción en momentos clave de la historia de la pintura de occidente. El soporte en el arte contemporáneo. Particularidades. Construcción de ficha técnica.

Contenido Nro 4:

Las pinturas a base de emulsiones. Los temple

Temple a la cola: témpera: constitución, materiales y herramientas. Procedimientos. Tiempos de secado: aceleración y retardamiento. Experimentación con elementos no tradicionales.

Temple al huevo y sus variantes: magro, oleoso y resinoso: Características. Constitución. El procedimiento de la veladura en el temple. Veladuras por superposición de planos, de restregados, de pinceladas alla prima. Las apariencias en la pintura de temple al huevo. El color transparente como posibilidad expresiva. Color y profundidad.

Temple a la caseína: Características. Constitución. Procedimientos utilizados en el temple a la caseína. Los acabados a la caseína: transparencia y opacidad como resultados expresivos.

Temple a la goma: Acuarela. Constitución. Características. Papeles empleados: tipos, grosores. Procedimientos y herramientas. Las apariencias en la pintura a la acuarela: transparencias por veladuras. La pintura de la acuarela como práctica de reflexión oriental. Los cánones de la pintura taoísta y la práctica de la acuarela. Transparencia y luz: el soporte como grado máximo de luz y de plenitud en el pensamiento y en la producción oriental. Transposición práctica de los cánones: reticencia y sugestión y soledad sonora.

artes visuales

facultad de artes

Temple a base de resinas poliméricas: los acrílicos: Contexto histórico en el que surge. constitución, materiales y herramientas. Procedimientos. Tiempos de secado: retardado. Soportes para la pintura acrílica. Cambios que producen los medios plásticos en la concepción y significación de la pintura contemporánea. El legado de los pintores muralistas mexicanos.

Contenido Nro 5:

Las pinturas oleosas. La pintura al óleo: Constitución. Características. Antecedentes en el uso de la técnica. Contexto socio-cultural en el que surge. Mediums utilizados: variantes. Aceites: tipos, su relación con el acabado y el tiempo de secado. Procedimientos más comunes. Soportes utilizados. La apariencia en la pintura al óleo: tangibilidad de la materia como forma representacional: “realidad y solidez”. La acumulación como factor preponderante en la pintura al óleo: ejemplo paradigmático de la pintura occidental.

Contenido Nro 6:

Las pinturas a la cera. Encáustica. Los aglutinantes de cera y barniz. La particularidad de la paleta cliente. Procedimientos más comunes en la técnica de la encáustica. Las apariencias de la pintura a la encáustica: la naturaleza translúcida del medio a la cera. Transparencias y brillo. Soportes para el trabajo con encáustica.

Contenido Nro 7:

Técnicas mixtas.

Conceptualización. Origen de las técnicas mixtas. El origen de las técnicas mixtas en la pintura occidental. El aporte del cubismo. Las repercusiones del collage: los futuristas, expresionistas, surrealistas y dadaístas. Las técnicas mixtas y el montaje con diversos materiales a partir de: *los materiales mismos, * de un concepto, *de la metáfora, * de la sustitución del objeto representado. Soportes adecuados para las diversas propuestas de técnicas mixtas.

Contenido Nro 8:

El problema del paisaje (realismo- naturalismo) : este contenido atravesará todo el cursado de la materia. El paisaje como problema histórico, social y cultural. Concepciones del paisaje. Paisaje y territorio. Contenidos culturales del paisaje. Percepción y representación del paisaje. Ideas globales de mundo e ideas de paisaje. Los aspectos del paisaje y su relación con las vertientes estéticas: realismo-naturalismo. Construcción del paisaje: pantallas, pasajes, luz, color, volúmenes.

Bibliografía obligatoria

Contenido Nro 1:

Carrere, Alberto- Saborit, José: Retórica de la pintura.Capítulo Nro 1 : La pintura como arte, Capítulo Nro 3 La retórica de la pintura, Figuras y tropos. Edit. Cátedra . 2000

Descola, Philippe Más allá de naturaleza y cultura. Edit. Amorrortu. Año 2012 Primera parte . Nro 3. La gran división. La autonomía del paisaje. La naturaleza en trompe l'oeil. Tercera Parte Nro 8: Las certezas del naturalismo.

Gage, Jhon: Color y cultura. Ediciones Siruela. Año 1993

Polleri, Amalia Rovira, María Lissardy, Brenda: El lenguaje gráfico plástico.Edit. Edilyr Uruguay. Año 1982.Capítulo II Espacio - Luz y color

Contenidos Nro 2 al Nro 7 inclusive:

Collins, Judith y otros: Técnicas de los artistas modernos. Edit. Blume Año 1984

Hayes, Colin. Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Edit. Blume. Año 1981.

Contenido Nro 4: Acuarela:

Racionero, Luis Textos de estética taoísta Edit. Alianza. Año 1983. Introducción. Pintura: Ensayo sobre pintura paisajística

Svanascini, Osvaldo: Tres maestros del haiku. Edit. Editores do Año 1969

Yourcenar, Marguerite: Cuentos orientales. Edit. Alfaguara. Año1995

Contenido Nro 7:

Técnicas mixtas.

Eco, Umberto: La definición del arte Edit. Martínez Roca. Año 1990. Segunda Parte. Los colores del hierro.

Wescher, Herta: La historia del collage: Edit. G. Gilli Año 1974

Contenido Nro 8: El problema del paisaje (realismo- naturalismo)

Lothe, André: Tratado del Paisaje. Editorial Poseidón. Buenos Aires. Año 1945

Hockney, David: Una visión más amplia. Editorial fundación del Museo Guggenheim Bilbao. Año 2011

Zoido Naranjo, Florencio: El paisaje un concepto útil para relacionar estética, ética y política. Mimeo. Madrid 2011

Maderuelo, Javier: El paisaje, génesis de un concepto. Madrid, Abada Editores, 2005

Propuesta metodológica

Taller con atención personalizada.

Guías de trabajos prácticos en la que se incluyen los objetivos del mismo y la bibliografía que acompaña el proceso de aprendizaje.

Proyección de power point con selección de reproducciones de pinturas paradigmáticas para el abordaje de los contenidos y también de experiencias de los alumnos.

Clases de exposición dialogada.

Guías para la comprensión de textos.

Evaluación

La evaluación será permanente a través de la exposición colectiva de los trabajos de los participantes del Taller. De esta forma los alumnos irán incorporando la evaluación como una instancia de aprendizaje colectiva.

Evaluación de cierre y calificación: se evaluarán los procesos de aprendizaje en el mes de setiembre y al finalizar el cuatrimestre, a principios de noviembre. Esta instancia se considera aprobada con 7 (siete).

Parciales: dos parciales en el transcurso del cuatrimestre. Se consideran aprobados con 7(siete)

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación están relacionados con los objetivos que cada trabajo práctico presupone. Estos objetivos estarán presentes en cada trabajo práctico para conocimiento del

artes visuales

facultad de artes

alumno en el momento de la presentación de los mismos y con anterioridad al momento de la evaluación. Es importante señalar que los alumnos deberán, al momento de la evaluación final, conocer los objetivos del trabajo propuesto.

Régimen de alumno:

Alumno promocional:

Será PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas:

- 80% de asistencia
- 80% de los Trabajos Prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- 100% de las Evaluaciones Parciales: aprobar la totalidad de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Alumno regular:

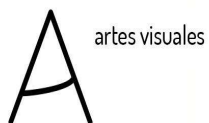
Será REGULAR el alumno que cumpla con las siguientes condiciones:

- 80% de asistencia.
- 80% de los Trabajos Prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).
- 80% de las Evaluaciones Parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

Examen regular: consta de la construcción de un proceso pictórico en el cual se sorteará un contenido correspondiente a las técnicas que se presentan en el programa de la cátedra.

Examen Libre: consta de la construcción de dos procesos pictóricos en los cuales se sorteará un contenido correspondiente a las técnicas que se presentan en el programa de la cátedra y el alumno podrá elegir otro diferente al sorteado. Se solicita construir los contenidos como así también la explicación de lo realizado en los mismos términos que en el examen regular.

Se deberán construir dos procesos uno con cada una de las técnicas en los que estén presentes: * la construcción del espacio, * los volúmenes, * las paletas con las cuales se haya decidido trabajar y niveles generales de valor con sus niveles de contraste respectivos, * los procedimientos elegidos, * las herramientas adecuadas. Todo esto tiene que estar articulado con la intencionalidad que se haya puesto en juego para construir los procesos. Es muy importante

atender a las particularidades de cada técnica, a la preparación de los soportes y a las formas en que se trabaje con los procedimientos. Asimismo, el alumno tiene que dar cuenta de la construcción de los procesos explicando con claridad los mismos a partir de un lenguaje gráfico-plástico específico y pertinente.

Cronograma:

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Unidad I	X			
Unidad II	X			
Unidad III	X			
Unidad IV		X		
Unidad V		X		
Examen de integración parcial		X		
Unidad VI			X	
Unidad VII			X	
Unidad VIII			X	
Examen parcial			X	
Unidad IX				X
Recuperación de parciales				X
Evaluación Final				X

Mgter Griselda Osorio
Titular. Cátedra: Pintura I

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: Pintura I (Comisión tarde) - Programa corregido

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

CRONOGRAMA y BIBLIOGRAFIA 2019

Departamento Académico: Artes Visuales
Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales- PLAN 2014

Asignatura: ESCULTURA I

Año curricular: Primero

Materia Cuatrimestral: Segundo cuatrimestre

Equipo Docente:

Prof. Titular: Magui E. Lucero Guillet

Prof. Adjunta: Verónica Cuello

Prof. Asistentes: Juan Der Hairabedián

Gabriela C. Pérez Guaita

Judith Mori

Distribución Horaria

Turno Mañana: Martes y Jueves – 9 a 13hs

Turno Tarde: Lunes y Viernes - 17 a 21 hs

Horarios de Consulta:

Turno Mañana: Una hora posterior a la finalización de la clase y por correo electrónico de la cátedra.

Turno Tarde: Una hora anterior del comienzo de clase y por correo electrónico de la cátedra

CRONOGRAMA 2019

clase	ACTIVIDADES
Clase 1	-Presentación de la materia y del equipo docente. División en comisiones -Actividad de diagnóstico: ¿Qué es Escultura?
Clase2	-Clase teórica: La tridimensión. Observación y representación -Introducción a TP Observación y representación de modelo vivo (TP de diagnóstico- Modelado intuitivo de cabeza). -Comienzo de la actividad y plenario. -TP Domiciliario: "Desbordamiento de los límites de la escultura"
Clase 3	-Clase teórico-práctica: Estructura y proporciones de la cabeza humana. -Clase teórica: Arcilla como material transitorio -TP: observación y representación de cabeza en arcilla.
Clases 4 y 5	-Continuación TP: observación y representación de cabeza en arcilla.
Clase 6	-Evaluación de TP observación y representación de cabeza en arcilla
Clase 7	-Clase teórico –práctica: Cerámica. Preparación del trabajo para cocchar

	-Ahuecado de cabeza
Clase 8	-Presentación del TP Observación y representación de un objeto. Modelado.
Clase 9	-TP Observación y representación de un objeto- Modelado -Recuperatorio TP Cabeza
Clase 10	-TP Observación y representación de un objeto- Modelado
Clase 11	- Parcial 1: Observación y representación de un objeto- Modelado -Recuperatorio de TP Observación y representación de un objeto- Modelado
Clase 12	-Clase teórica: Evolución de la escultura y de la noción de escultura.
Clase 13 y 14	- Parcial 2: Presentación oral- "Desbordamiento de los límites de la escultura"
Clase 15	TP Composición tridimensional- Ejercicio intuitivo de composición con materiales varios. Técnica constructiva
Clase 16	- Recuperatorio Parcial 1. - Continúa TP Composición tridimensional
Clase 17	Evaluación y Plenario TP Composición tridimensional intuitiva -Clase teórica: Introducción a la composición. Composición con medios mixtos o combinados.
Clase 18	-Visita a Taller o Museo
Clase 19 y 20	-TP: Composición con medios mixtos o combinados- Diseño. Bocetos en dibujo y maquetas.
Clase 21	-Evaluación TP Bocetos en dibujo y maquetas.
Clases 22 y 23	-Clase teórico-práctica: herramientas y máquinas -TP Laboratorio materiales- texturas y uniones
Clase 24	- Continúa TP Laboratorio materiales- texturas y uniones -Recuperatorio TP: Composición con medios mixtos o combinados- Diseño. Bocetos en dibujo y maquetas
Clases 25 a 29	-Composición con medios mixtos o combinados- Realización.
Clase 30	-Evaluación Parcial nº 2 (Trabajo final) Composición con medios mixtos o combinados.
Clase 31	-Clase de apoyo para recuperatorio de parcial.
Clase 32	-Acreditación en libretas y actas -Recuperatorio del Parcial 2 (Trabajo final) Composición con medios mixtos o combinados.

BIBLIOGRAFÍA (actualizada, por unidad)

Unidad 1

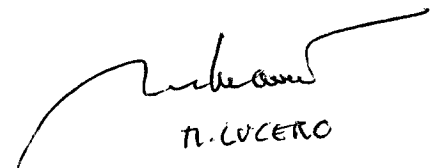
- Loomis, Andrew.- “El dibujo de figura en todo su valor” ed. Lea Pág. 172 a 182
- Szunyogy, Andrés y György Felter.- “Anatomía humana para artistas” Ed. Könemann, China, 2006 Cabeza (Pág. 372 a 445)
- Midgley, Barry. - “Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica – Técnicas y materiales”, H. Blume Ediciones, Madrid 1982. .(Págs.. 8 a 15, 18 a 37)

Unidad 2

- Arnheim. Rudolf. – “Arte y Percepción Visual”, Alianza, Madrid, 1981.(Pág.110 a 113)
- Crespi I., Ferrario, Jorge. – “Léxico técnico de las artes plásticas”, Eudeba, Buenos Aires, 1985.
- Fernández Chiti, Jorge.- “El libro del ceramista”, Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires, 1994 Capitulo 2,3 y 4.
- Tatarkiewicz, W. – “Historia de seis ideas”, Ed. Tecnos, Madrid, 1995. (Pág. 253-254 y 301 a 303)

Unidad 3

- Crespi I., Ferrario, Jorge. – “Léxico técnico de las artes plásticas”, Eudeba, Buenos Aires, 1985.
- Eco, Umberto. – “Los colores del hierro” en “La definición del arte”, Martínez Roca, Barcelona, 1971. (Pág. 201 a 213)
- Knobler, Natan. – “El diálogo visual” Aguilar, Madrid, 1970 (Capítulo V)
- Maderuelo, J. – Desbordamiento de los límites de la escultura” en “La pérdida del pedestal”, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 1994. (Pág. 15 a 33)
- Midgley, Barry. - “Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica – Técnicas y materiales”, H. Blume Ediciones, Madrid 1982. .(Págs. 100 a 117, 196 a 201)
- Scott, R. G. – “Fundamentos del Diseño”, Editorial Víctor Lerú. Buenos Aires, 1978. (Pág. 140-153)
- Beljon, J. J. – “Gramática del Arte”, Paidós, Madrid, 2003

N. LUCERO

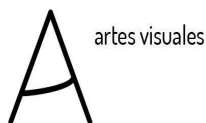
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: 2006 Escultura I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Artes visuales**Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014**

Asignatura (duración anual): Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. Segundo año de la carrera.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunta a cargo: Dra. Mónica Eugenia Jacobo

Prof. Asistente: Lic. Ana Sol Alderete

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptas: Lic. Natalia Estarellas. Lic. Patricia Vieyra

Turno único: Distribución Horaria Martes de 11.00 a 14.00 hs.

Horario de consulta: martes de 14:00 a 14:30 horas y jueves de 13:00 a 14:00 horas.

Mail: monicajacobo@gmail.com

PROGRAMA

Fundamentación

En esta Cátedra interesa un enfoque historiográfico como instrumento de análisis para conocer y entender la producción de objetos artísticos. Tratándose de obras altamente polisémicas y que necesariamente han de ser interpretadas, es que se las visualizará como parte de una trama, formada por los espacios culturales, políticos, y sociales en continua interacción. Se avistará su producción, circulación y consumo dentro de la realidad local en primer término, expandiendo la mirada hacia Argentina y Latinoamérica, estableciendo nexos de interés con los procesos estéticos “centrales”.

El programa abarca desde las culturas originarias hasta la contemporaneidad. Dada su extensión, es que funciona como una introducción, donde se problematizan algunos momentos que recortamos como fundantes.

El eje de discusión que irá hilando momentos tan dispares, será los aportes de cada tramo socio histórico a la construcción de identidad(es) que operan continuamente en interrelación con los procesos estéticos.

Se abordan también los distintos roles asignados a lo que hoy –en discusión- se llama “arte”, las estrategias de validación simbólica, los usos del arte e identidades como tácticas de dominación o potenciación de las subjetividades

OBJETIVOS

Analizar parte de las diversas producciones que pasaron a formar parte de la Historia del Arte en Argentina desde la época de las culturas originarias hasta el arte contemporáneo

Brindar herramientas teóricas que les permita a los estudiantes conocer, problematizar, y discutir los productos artísticos; roles, modos de circulación y consumo en los distintos momentos en que se organiza el programa.

Analizar parte de los discursos sociales, antropológicos, políticos, filosóficos, tecnológicos que atraviesan las producciones simbólicas, en el marco de un pensamiento artístico historizado, para aproximarse a una asignación de sentido.

Proveer categorías teóricas para la investigación artística

Que puedan integrar a las discusiones su propio quehacer plástico y la producción en los talleres, objetivando desde el concepto y la forma, los cruces y apropiaciones resultantes en su obra.

Dotarlos de herramientas teórico metodológicas para que investiguen y produzcan conocimiento, puntualmente sobre la realidad local en actitud dialógica con otras realidades.

CONTENIDOS

El contenido se desarrolla en cuatro unidades o núcleos temáticos

UNIDAD I: CULTURAS ORIGINARIAS

Se analizan las culturas existentes en América en el momento de la llegada de los españoles para intentar comprender las problemáticas sociales, políticas y artísticas de los grupos encontrados. Se estudia el arte de las culturas originarias teniendo en cuenta que posteriormente es una de las líneas que se reconstruyen en la elaboración de lo que se denominará identidad latinoamericana.

CONTENIDOS:

Mitos, rituales. Imperios. El mundo ordenado en un calendario sagrado. Objetos sagrados que afianzan ese orden. Aspectos formales.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA (Módulo I):

BOVISIO, M. Alba y PENHOS, M. (2010): "La invención del arte indígena en la Argentina" en Bovisio y Penhos (coord.): Arte indígena. Categorías, prácticas y objetos, Córdoba, Encuentro Grupo Editor, pp. 33-53

CUMMINS, Thomas. "La representación en el siglo XVI: La imagen colonial del Inca" en Urbano, Henrique (comp.), Mito y simbolismo en los Andes. La figura y la palabra, Cusco, Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de las Casas", 1993, pp. 87-136.

MURRA, John. "Las funciones del tejido andino en diversos contextos sociales y políticos" en *Arte Mayor de los Andes*, Santiago, Museo Chileno de Arte Precolombino, 1989, pp. 3-19.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

- CENCILLO, Luis. *Mito. Semántica y realidad*. Católica S.A. Madrid 1970.
ELÍADE, Mircea. *Mito y realidad* Punto Omega. Barcelona. 1985.
GEERTZ, Clifford. *La interpretación de las culturas*. Gedisa editorial. Barcelona 2005
GONZALEZ Rex y PEREZ *Argentina Indígena, Vísperas de la conquista*.
IBARRA GRASSO, Dick Edgard *Argentina Indígena y Prehistoria Americana* Edit. Tea. Bs. As. 1971.
KUBLER Georges. *Arte y arquitectura en la América precolombina*. Manuales de Arte Cátedra. Madrid 1986
KUSH Rodolfo. *América Profunda* Editorial Bonum. Argentina. 1986.
LÉVI-STRAUSS, Claude. *El pensamiento salvaje*. FCE, México 1990.
LOMBAN, Juan Carlos. *Historia del arte latinoamericano*. Asociación Cultural Kilmes Bs. As. 1994 .
MATOS MOCTEZUMA, Eduardo. "Tenochtitlan, la gran metrópoli" en *México Antiguo*. Antología. Dirigida por FRANCO, María Teresa. Vol. I. Editorial Raíces. 1998.
PALERMO Miguel Ángel. Compilador. *Cuentos que cuentan los mapuches*. Ceal. Argentina 1990.

UNIDAD II: EL BARROCO AMERICANO

La llegada de los españoles evidentemente significó el fin de las culturas originarias, pero también propició, aunque de modo conflictivo, la diversidad de una cultura puesta en acto en el mestizaje americano, que permanece hasta el siglo XXI.

El estilo Barroco es el resultado de esa experiencia signada fuertemente por el pensamiento católico de la contrarreforma y el mestizaje de culturas.

CONTENIDOS

S. XVI: La conquista (época fundacional). Arrasamiento y trasplante.
S. XVII / XVIII. Rebrote de culturas nativas. El mestizaje, los españoles, la presencia africana. El barroco americano. Tipos de arquitectura, tallas y pinturas. Señalamiento de algunas características diferenciales según regiones, mano de obra, disponibilidad de materiales.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA (Módulo II)

DEAN, Carolyn. "El Inca compuesto", en *Los cuerpos de los Incas y el Cuerpo de Cristo*. El Corpus Christi en el Cuzco colonial, Lima, Fondo editorial de la Universidad Mayor de San Marcos, 2002, pp. 143-157.

JÁUREGUI, Andrea y PENHOS, Marta "Las imágenes en la Argentina colonial. Entre la devoción y el arte", en José BURUCÚA (dir.), *Arte, sociedad y política* (Nueva Historia Argentina), Buenos Aires, Sudamericana, 1999, vol.1, pp. 45-103.

artes visuales

facultad de artes

TAMAGNINI, María Lucía (2016): “La producción pictórica colonial en Córdoba, Argentina” en *El genio maligno. Revista de ciencias y humanidades* N° 18, marzo de 2016, Granada, A. C. Cancro, pp. 66-77.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

- ARCINIEGAS, Germán *Continente de Siete colores* Edit Sudamericana. Bs. As. 1965.
- BERGALLO, J. Manuel, FRANCHHELLA, Ma. del Carmen. *La arquitectura Barroca Iberoamericana entre la Unidad y la Diversidad*. Nuevo Siglo. Córdoba, Argentina 2006.
- GEERTZ, Clifford. *La interpretación de las culturas*. Gedisa editorial. Barcelona 2005
- GROUZINSKI, Serge. *El pensamiento mestizo*. Paidós Buenos Aires, 2000
- GUTIERREZ, Ramón. *Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica*. Editorial Cátedra. Madrid. 1984.
- INFANTE, Víctor Manuel "Córdoba, sus museos y monumentos" Guía Cultural. Editado en Cba. 1997
- LAPLANTINE Francois, NOUSS, Alexis. *Mestizajes. De Arcimboldo a Zombi*. (Prefacio) Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, Museo de Arte precolombino de Chile, 2007 (2001).
- MARX, Pdre. José. *Las Misiones Jesuíticas*. Edit. Gráfica Guadalupe. Bs.As. (sin fecha).
- MOYANO Dolores. “El barroco iberoamericano y su (posible) vigencia actual”. En: Avances N° 9. CIFFyH. UNC- 2006
- PIETRI, Uslar. *En busca del Nuevo Mundo*. Ediciones de Fondo de Cultura Económico. México. 1969.
- PODETTI, Amelia "La irrupción de América en la Historia" Textos de Cátedra de la UBA. Bs. As. Mimeo.
- TRECCO, Adriana. *Arquitectura de Córdoba. 1573-2000*. Ed. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. 2000.

UNIDAD III: EL SIGLO XIX

En el momento de las independencias, la palabra clave para esta unidad es la de "organizar". En el campo político, las nuevas naciones que surgen. En el campo del pensamiento se ve la necesidad de clarificar los ideales de la independencia y conceptualizar acerca del problema de la identidad. En toda América latina se formula reiteradamente la pregunta ¿Quiénes somos?.

Plásticamente se intenta contestar dicha pregunta. En un comienzo a través de una búsqueda de lo propio en los "álbumes de usos y costumbres" así como en la diversidad de estilos y artistas que realizaron su producción en o en relación con Latinoamérica. Posteriormente se continúa elaborando la identidad nacional entre debates intelectuales en torno a distintas influencias y escuelas que acompañan la producción artística, en una mirada que va hacia Europa o se acerca al criollismo nacionalista.

CONTENIDOS

Las independencias nacionales. La búsqueda de “identidad” en un sentido unívoco. Inserción de Argentina en el contexto internacional.

Los pintores viajeros: características de sus obras y significación de las mismas para la cultura nacional.

La pintura Nacional del S. XIX. Simbología, iconografía, significaciones y características.

Influencia de las grandes corrientes europeas en el arte de América latina durante este siglo.

La organización del campo del Arte nacional.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (Módulo III)

MALOSETTI COSTA, Laura. "Las artes plásticas entre el ochenta y el centenario" en BURUCÚA, José Emilio. *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Tomo I. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1999, pp. 161-216

MUNILLA LACASA, María Lía. "Siglo XIX: 1810-1870" en BURUCÚA, José Emilio. *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Tomo I. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1999, pp. 105-160

NUSENOVICH, Marcelo. "El triunfo del amor" en *Tres ensayos. Sobre arte y cultura cordobesa. 1870-1910*. Brujas. Córdoba 2006

PEHNHOS, Marta. Las fotografías del Álbum de Encina, Moreno y Cía. (1883) y la construcción de la Patagonia como espacio geográfico y paisaje, *Huellas 9*, 2016 Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Artes y Diseño.

Recuperado de:

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/8707/07-penhos-huellas9-2016.pdf

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

LOMBAN, Juan Carlos. "La época independiente" y "El arte de la época independiente". en: *Historia del Arte Latinoamericano*. Asociación Cultural Quilmes. Bs.As. Argentina 1994

LOPEZ ANAYA, Jorge. *Historia del Arte Argentino*. EMECE. Bs. As. 1997.

MALOSETTI COSTA, Laura. *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del S XIX*- Fondo de Cultura Económico. Bs. As. Argentina 2003

MORRA, Mercedes. "Breve panorama del S. XIX" en: *Córdoba en su pintura del S. XIX* El Copista. Córdoba 1992

NUSENOVICH, Marcelo. *Tres ensayos. Sobre arte y cultura cordobesa. 1870-1910*. Brujas. Córdoba 2006

PAYRO, Julio. *23 pintores en la Argentina, 1810-1900*. Eudeba Bs.As., Argentina. 1973.

UNIDAD IV: LOS SIGLOS XX - XXI.

El siglo XX, está signado por el problema, entre otros, de la identidad: buscada como esencia en la primera mitad y analizada posteriormente como construcción volitiva y consciente, en algunos casos en relación con lo regional o nacional y con reforzada vigencia ante la realidad global y las tecnologías digitales. En este sentido los y las artistas latinoamericanos, desde su propia cultura periférica, enfrentan, discuten, transmutan o descartan los múltiples procesos artísticos emergentes de la Modernidad/posmodernidad central así como del siempre en proceso de renovación arte contemporáneo.

CONTENIDOS

Diálogo e interacción del Arte argentino con las principales corrientes de vanguardia de la modernidad europea.

Arte en Argentina en las décadas de 1940 y 1950.

Arte de posguerra. Desplazamiento del centro de poder hacia Estados Unidos. Utopía política y artística en la década de 1960.

Consecuencias de la globalización y presencia del pensamiento posmoderno en el arte y artistas de Córdoba, Argentina y América Latina. Nuevas problemáticas puestas en acto en prácticas estéticas emergentes o alternativas en la posdictadura de la década de 1980, arte, democracia y derechos humanos. El internacionalismo y los neoexpresionismos. La apropiación estética del arte precolombino.

Experimentaciones y arte con tecnología en el cambio de siglo. Décadas de 1990 y 2000.

Cuerpos e identidades en el arte Argentino de fines del S XX y XXI.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA (Módulo IV)

GIUNTA, Andrea. "Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo" en BURUCÚA, José Emilio (director) *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Tomo II. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1999, pp. 57-118.

HERRERA, María José. "1983-1990. La posdictadura: el arte entre la reconstrucción y las ruinas del futuro" en Cien años de arte argentino. Ed. Biblos. Buenos Aires. 2014, pp. 239 - 266

JACOBO, Mónica Eugenia. "Confluencias entre lo artesanal y lo digital como vías de experimentación en el Arte argentino, de la década de 1990" en revista Avances 20 (2) 2011-2012, pp. 131-140.

SIRACUSANO, Gabriela. "Las artes plásticas en las décadas del 40'y el 50' en BURUCÚA, José Emilio (director) *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Tomo II. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1999, pp. 13-49

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

AMIGO, Roberto et al. *Pintura Argentina*. Buenos Aires. Grupo Velox. 1999

BECKER, Howard. (2008). *Los mundos del arte: Sociología del trabajo artístico*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

BURUCÚA, José Emilio (director) *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Tomo II. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1999

COLOMBRES, Adolfo, et al: *Hacia una teoría americana del arte*. Edic. el Sol. Bs. As. 1991

FANTONI, Guillermo. *Arte, vanguardia y política en los años '60. Conversaciones con Juan Pablo Renzi*. El cielo por asalto. Bs. As. Argentina 1998

GIUNTA, Andrea. *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*. Paidós. Bs. As. 2001

HERRERA, María José. *Cien años de Arte Argentino*, Buenos Aires, Editorial Biblos-Fundación Osde, 2014

LONGONI, Ana, MESTMAN, Mariano. *Del Di Tella a Tucumán arde*.

Vanguardia artística y política en el 68 argentino. El cielo por asalto. Bs. As. 2000

MORGAN, Robert C. *Duchamp, y los artistas contemporáneos posmodernos*.

Libros del Rojas. Eudeba.. Bs. As. 2000

MOYANO Dolores. *La producción plástica emergente en Córdoba. 1970-2000. Historia y crítica*. Ediciones del Boulevard. Córdoba. 2005

ROCCA, Cristina. *Las bienales de Córdoba en los '60. Arte, modernización y Guerra Fría*. Universitas. (UNC) Córdoba 2005

BIBLIOGRAFÍA GENERAL (para todas las unidades).

*Se recomienda leer los Módulos de Cátedra:

Nº 1: Culturas originarias (corresponde a la primera unidad)

Nº 2: El Barroco Americano (corresponde a la segunda unidad).

Nº 3: El Siglo XIX (corresponde a la tercera unidad)

Nº 4: Siglos “XX y XXI (Corresponde a la cuarta unidad).

En Editorial Brujas.

AAVV. Dirigido por MOYANO M. Dolores y codirigido por ARNOLD Elizabet. *Diccionario de Artistas Plásticos de Córdoba. Siglos XX y XXI*. Edic. Talleres Gráficos de la Lotería de Cba, Secretaría de Cultura de la Provincia. 2011

AAVV ASOCIACION ARGENTINA DE CRÍTICOS DE ARTE. *Historia Crítica del Arte Argentino* Editado por Telecom. Buenos Aires. 1995

AAVV (BAYON, Damián. Coordinador) *América Latina en sus Artes*. UNESCO. Siglo XXI. Argentina 1989.

AAVV ZEA, Leopoldo (coordinador) *América Latina en sus Ideas*. UNESCO Edit. S XXI. 1986.

AAVV CACERES FREYRE, Julián *Historia en General del Arte en la Argentina* Tomo I, Academia Nacional de Bellas Artes. Bs. As. 1982.

BOURDIEU, Pierre. *Campo del poder y campo intelectual* Bs.As., Edic. Folios. 1983.

BURUCUA, José Emilio. *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Edit. Sudamericana. Bs. As. 1999

FERRERO Roberto. *Breve Historia de Córdoba (1528-1995)*_Alción. Cba.1999

FLORES DE BALLESTEROS, Elsa. “Arte, identidad y globalización”. En BAYARDO, Rubens, LACARRIEU, Mónica. (comp.): *Globalización e identidad cultural*. Ed. Ciccus. Bs. As. 1997.

GARCÍA CANCLINI, Néstor *La globalización imaginada*. Paidós. Bs. As. 1999

----- *Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo. México. 1990

GEERTZ, Clifford. *La interpretación de las culturas*. Gedisa editorial. Barcelona 2005

GROUZINSKI, Serge. *El pensamiento mestizo*. Paidós Buenos Aires, 2000

HOBBSAWM, Eric. *Historia del siglo XX*. Crítica. Grijalbo. Bs As (3ª reimpresión).1999.

TURNER, Víctor. *La selva de los símbolos*. Siglo XXI. España. 1997 (1980)

POPUESTA METODOLÓGICA

Dictado de clases audiovisuales en el aula con los temas directrices del programa y los que ofrezcan dificultades particulares.

Trabajos prácticos grupales de investigación (conceptual, bibliográfica y de campo).

Producción de conocimiento a través de análisis, debates, conclusiones y preguntas.

Uso del aula virtual o Facebook para visualizar temas, imágenes, trabajos prácticos, notas, novedades de la Cátedra, links etc.

Aprendizaje “in situ” según las unidades. Visitas guiadas, visitas a museos.

Evaluaciones parciales y en el caso de los alumnos regulares evaluación final.

EVALUACIÓN

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente. Régimen de alumnos y alumno trabajador en: Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Criterios de evaluación:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Trabajos prácticos

Se realizan 3 Trabajos Prácticos durante el año que consisten en Investigación y/o análisis bibliográfico, reflexión y capacidad de síntesis.

Se evalúa:

- * Cumplimiento del tiempo asignado.
- * Conceptualización del tema.
- * Capacidad de síntesis y reflexión.

Se recupera un TP en el mes de Octubre.

Cronograma tentativo:

1° TP: 11/05.

2° TP: 25/06

3° TP: 30/09.

Parciales:

Se realizan 3 parciales al año.

Se evalúa:

- * Conceptualización del tema.
- * Capacidad de reflexión y relación entre temas.
- * Capacidad de síntesis.
- * Redacción de texto

Cronograma tentativo.

1° Parcial: 05/06. 2° parcial: 31/07. 3° Parcial: 28/09.

Recuperatorios: 16/10

Examen final: los alumnos regulares, deben rendir un examen final para aprobar la materia. La evaluación se realiza de manera escrita y oral y se evalúan los temas desarrollados en las cuatro unidades durante el año con las mismas pautas citadas en las otras instancias de evaluación.

La materia es anual y se dicta una vez a la semana. La asistencia a los teóricos es libre y obligatoria a los Parciales, Trabajos Prácticos y recuperatorios.

CONDICIONES DE PROMOCIÓN

- Tener regularizada la correlativa anterior.
 - Asistencia al 100% de Parciales. Nota: 6 o más. Se puede recuperar uno.
 - Asistencia al 100% de T. Prácticos. Nota 6 o más. Se puede recuperar uno.
- No se promedian parciales y Trabajos Prácticos. En ambos casos se necesita promedio de 7 obtenido con notas no menores a 6.

CONDICIONES DE REGULARIDAD

- Tener regularizada la correlativa anterior.
 - Asistencia al 100% de T.Prácticos. Nota: 4 o más. Se puede recuperar uno.
 - Asistencia al 100% de Parciales. Nota: 4 o más. Se puede recuperar uno.
- No se promedian parciales y Trabajos Prácticos. En ambos casos se necesita promedio de 4 obtenido con notas no menores a 4.

ALUMNOS LIBRES

Deben tener la/s correlativa/s anteriores aprobadas.

Se rinde oral y escrito, el programa completo. Como material de estudio, se cuenta con los cuatro módulos realizados por la Cátedra, que se pueden comprar en Editorial Brujas.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc.). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

CRONOLOGÍA GENERAL APROXIMADA

Marzo /Abril Unidad I

Mayo / Junio Unidad II

Julio /Agosto Unidad III

Septiembre/ Octubre Unidad IV

Octubre: Recuperatorios de Parciales y Trabajos Prácticos

Noviembre: Cierre del año. Trámites administrativos. Firma de libretas.

Dra. Mónica Eugenia Jacobo

Profesora Adjunta a cargo de la Cátedra Historia del Arte Argentino y Latinoamericano,
2017-2018

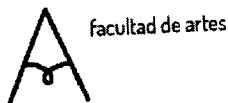
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Historia del Arte Argentino y Latinoamericano - Programa corregido

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Visión II Año Académico 2019

Bibliografía específica Unidad 1

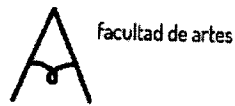
- Laszlo Moholy – Nagy (1927)** *La nueva visión principios básicos de la Bauhaus* Ediciones infinito Buenos Aires 4ta edición 1997 introducción pp 7 / 19, volumen (escultura) pp 67 – 82
- Junker, Hans Dieter** La reducción de la estructura estética. Un aspecto del arte actual. Enher, H.K. et al En: *Miseria de la comunicación visual. Elementos para una crítica de la industria de la conciencia.* Colección Comunicación Visual. Editorial Gustavo Gili 1977 .
- Blanch González, Elena.** “Espacio”, De la Cuadra, Consuelo “Forma y materia” En: Paris, María; Blanch , Elena; de la Cuadra, Consuelo; et al. *Conceptos Fundamentales del Lenguaje Escultórico.* Madrid: España, Akal , Bellas Artes 2006, pp 7-11 / 37-66.
- Krauss, Rosalind.** Retículas . En: *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos* editorial Alianza Forma 1985 pp 23-37.
- Wong, Wucius** *Fundamentos del diseño* GG. Diseño- 1° edición 9° tirada, 2008. pp 237-344
- Navarro de Zuñiga, Javier** 2008. La geometría en el espacio. En *Forma y representación. Un análisis geométrico.* Madrid Akal 2008.

Bibliografía complementaria

- Arnheim, Rudolf** *El poder del centro estudios sobre la composición de las artes visuales* versión definitiva. Editorial Akal 1988 / 2001 pp 4 – 43
- _____ “El equilibrio” En : *Arte y percepción visual* Editorial Alianza Forma primera edición 1979 decimocuarta edición 1997, pp 23 –56.
- Read, Herbert** *La escultura moderna* Ediciones destino 1994, segunda edición 1998.
- Durazoi, Gerard** - dirección- **Diccionario Akal Arte del siglo XX** Editorial Akal 1997
- Marchan fiz, Simón** *Del arte objetual al arte conceptual* – Epílogo sobre la sensibilidad “post-moderna”. Editorial Akal 1997 séptima Edición –primera 1986.
- Didi -Huberman Georges** *Lo que vemos, lo que nos mira* Editorial Manantial 1997
- Krauss, Rosalind** 1977. “El espacio analítico: Cubismo y constructivismo”, “Formas del Ready made: Duchamp y Brancusi” y “Doble negativo: una nueva sintaxis para la escultura”. En *Pasajes de la Escultura Moderna.* pp 51-79 / 81- 113 / 238-279 . Madrid: España, Akal 2002.

Bibliografía específica Unidad 2

- Küppers, Harald** *Fundamentos de la teoría de los colores* Ediciones G Gili primera edición 1980, cuarta edición 1992 pp
- Kaniza, Gaetano** *Gramática de la visión Percepción y pensamiento* Editorial Paidós comunicación 1986. Capítulo Constancias perceptivas, pp 136 - 162
- Caivano, José Luis** “Semiótica y Cesía. Significados de la distribución Espacial de la luz” En acta de congreso -Tercer Congreso Argentino del Color Argen Color 1996 (Buenos Aires: Grupo Argentino del Color, 1998).
- Lozano, Roberto Daniel** El color y su medición En *Con una introducción a la óptica fisiológica y al estudio de la visión.* Buenos Aires: Américalee, 1978 , p.640

_____ La apariencia Visual y su medición . GAG Grupo Argentino del Color.
Buenos Aires 2015.

Jofré, Varinnia; Rocha, Susana. Experiencias artísticas con luz, color y césia. Editorial Nobuko, Buenos Aires. Año 2004 página 221- 228.

Quiñonero, Marcelo apuntes de Apariencia y Cesía . Presentación de infografías en formato PP. producción propia . 2014, 2015, 2016.

Rocha, Susana; Jofré Varinnia *El espacio, el tiempo y el movimiento en los procesos cromáticos de los medios mixtos.* SECYT-FFYH. UNC. 2008-2009. Formato CD y Power Point.

Rocha, Susana; Jofré Varinnia *El Color en el Espacio y en el tiempo* SECYT-FFYH. UNC. 2007-2006. Formato CD y Power Point.

Rocha, Susana; Jofré Varinnia *El Color en el espacio plástico tridimensional.* SECYT-FFYH. UNC. 2007-2006. Formato CD y Power Point.

Rocha, Susana; Jofré Varinnia *El Color en el espacio tridimensional.* SECYT-FFYH. UNC. 2004. Formato CD y Power Point.

Complementaria

Sanz, Juan Carlos y Gallego, Rosa *Diccionario del Color* Ediciones Akal 2001

Arnheim, Rudolf *Arte y percepción visual* Editorial Alianza Forma primera edición 1979 decimocuarta edición 1997 Capitulo. La luz, pp 335 - 362

Bibliografía específica Unidad 3

Laszlo Moholy – Nagy (1927) *La nueva visión principios básicos de la Bauhaus* Ediciones infinito Buenos Aires 4ta edición 1997 introducción pp 7 / 19, volumen (escultura) pp 67 – 82

Machado, Arlindo *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas.* Buenos Aires: Libros del Roja 2000.

Oliveras Elena (2010) *El arte cinético y neocineticismo . Hitos y nuevas manifestaciones en el arte del siglo XX.* Buenos Aires: Emece 2010

Bibliografía: específica Unidad 4

Eco, Umberto. *Los límites de la interpretación.* Barcelona Lumen 1992.

Prada, Juan Martín (2012) *Prácticas artísticas en la época de las redes sociales* Barcelona Akal / arte contemporáneo.

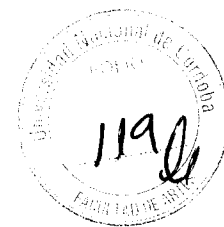
Sánchez Vásquez, Adolfo. De la estética de la recepción a la estética de la participación. En *Real / virtual en la estética y la teoría de las artes.* De Marchan Fiz, Simón (compilador).

Complementaria

Panofsky, Erwin. *El significado en las artes Visuales* Editorial Alianza primera edición 1979/2000

Capítulo 1 Iconografía e iconología: Introducción al estudio del Arte del Renacimiento pp45 –76

Rancière, Jacques(2008) *El espectador emancipado.* Buenos Aires, Bordes Manantial.

A artes visuales

A facultad de artes

Sánchez Vásquez, Adolfo. De la estética de la recepción a la estética de la participación. En *Real / virtual en la estética y la teoría de las artes*. De Marchan Fiz, Simón (compilador).
Tatarkiewicz, Władysław *Historia de seis ideas, arte Belleza, forma, creatividad, mimesis, expresión , experiencia estética* Editorial Tecnos Alianza Primera Edición 1986 Séptima edición 2002.
Vilar, Gerard . *Inteligibilidad*. En *Las razones del arte* España: Madrid, La balsa de la medusa 2005 p 100- 157.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

SEMANA	UNIDAD	ACTIVIDAD TEÓRICA	ACTIVIDAD PRÁCTICA	LECTURAS INDICADAS (*)	EVALUACIONES
				Bibliografía (texto y capítulo) y/o materiales adicionales correspondientes a cada clase	Fechas previstas para evaluaciones, parciales y de seguimiento
1- Semana del 29 de julio al 3 de Agosto		Introducción a la materia. Presentación de los contenidos, modalidad de las clases, Modos de evaluación, Sistema de promoción y de regularidad. Presentación de un Power Point con obras de estudiantes de años anteriores y presentación de la asignatura en imágenes Material subido a la plataforma Moodle	Evaluación diagnóstica. Cuestionarios para cuantificar los conocimientos que ha adquirido en 1 er año. Guía de preguntas sobre intereses particulares y Nociones sobre Visión II		La evaluación diagnóstica realizada la primera parte en grupo. Discusión en plenario del resultado de la evaluación diagnóstica
2- Semana del 05 al 10 de Agosto	1	Junker/Orden integral Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Material subido a la plataforma Moodle	Componer/fotografiar/dibujar Organizaciones compositivas orgánicas. Guía de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Específica Junker, Hans Dieter La reducción de la estructura estética. Un aspecto del arte actual. Enher, H.K. et al En: Miseria de la comunicación visual. Elementos para una crítica de la industria de la conciencia. Colección Comunicación Visual. Editorial Gustavo Gili 1977 . Complementaria Bürger, Peter (1974) La obra de arte Vanguardista . <i>En teoría de la vanguardia</i> Barcelona península 1997. Pp111- 149. Material subido a la plataforma Moodle	Practico N°1 Grupal Cuestionario Grupal . Responder en clase Discusión plenaria Practico N°2 Individual Entrega de Dibujos de Estructura Integral
3- Semana del 12 al 17 de Agosto	1y2	Introducción de Cesia Cruce con Estructura integral Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Material subido a la	Pintura de Estructura integral Aplicando y complementando con el marco teórico de Cesia Guía de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Caivano & cia. Bibliografía subida a la plataforma Moodle . Se trata de diversas ponencias presentadas en congresos	Practico N° 3 Presentación de la pintura (superficie totalmente cubierta)
4- Semana del 19 al 24 de Agosto	1y3	Junker/Estructuras aditivas y multimediales Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Material subido a la plataforma Moodle	Abstracción y transformación cromática de la composición Transformaciones anobjetuales Guía de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Junker, Hans Dieter La reducción de la estructura estética. Un aspecto del arte actual. Enher, H.K. et al En: Miseria de la comunicación visual. Elementos para una crítica de la industria de la conciencia. Colección Comunicación Visual. Editorial Gustavo Gili 1977 .	Practico N° 4 Individual Presentación de pintura integral / cesia finalizada Cierre en plenario

1200

artes visuales

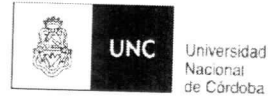
facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

5- Semana del 26 al 31 de Agosto	1	Moholy-Nagy Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Relaciones y contrastes entre los conceptos de Junker Reducción de la estructura integral y el arte anobjetal y el formalismo de la Bauhaus. Material subido a la plataforma Moodle	Transferencia tridimensional Guia de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Laszlo Moholy – Nagy La nueva visión principios básicos de la Bauhaus Ediciones infinito Buenos Aires primera edición 1927 cuarta edición 1997 introducción pp 7 / 19. volumen (escultura) pp 67 – 82 Material subido a la plataforma Moodle	Practico N°5 Grupal Cuestionario Grupal . Responder en clase Discusión plenaria Practico N° 6 Individual Presentación de los dibujos de reducción de estructura integral al arte anobjetal Y su contraste con el formalismo de LML.
6- Semana del 02 al 07 Septiembre		Clase centrada resolución de Problemas teóricos y prácticos	Entrega de todos los prácticos		Evaluación de todos los trabajos relacionados
7- Semana del 09 al 14 de Septiembre	Parcial				
8- Semana del 16 al 21 septiembre	1y2	Entrega de parciales . Clase grupal de Resolución de problemas. Introducción de Wong, sistemas modulares . Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Material subido a la plataforma Moodle	Proceso de producción sobre una matriz. Trasferencia al espacio tridimensional en artefactos blanco opaco mate (nociones de síntesis Aditiva) Guia de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Wong, Wucius Fundamentos del diseño GG. Diseño- 1º edición 9º tirada, 2008. Complementaria Krauss, Rosalind La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos editorial Alianza Forma 1985 pp 165- 206 Material subido a la plataforma Moodle	Practico N°7 Individual Presentación de dibujos / sistemas modulares. Proceso de producción subsumido al concepto de matriz y ley de crecimiento
Semana del 24 al 29 de septiembre	Semana de exámenes				
9- Semana del 30 al 05 de Octubre		El problema de la retícula (tiempo y espacio) Relaciones con Wong Presentación de un Power Point y Desarrollo con imágenes representativas Presentación de mapas conceptuales Material subido a la plataforma Moodle	Transferencia tridimensional de matriz. Ley de crecimiento / traslación , rotación		Practico N°8 Individual Presentación avance de sistema modular
10- Semana del 07 al 12 de Octubre	1,2	Relaciones entre estructuras multimediales , anamorfosis cronotópica y color luz	Fotografía en laboratorio Guia de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Küppers, Harald Fundamentos de la teoría de los colores Ediciones G Gili primera edición 1980, cuarta edición 1992 pp Arlindo Machado concepto de anamorfosis cronotópica	Practico N° 8 grupal Cuestionario Wong Krauss Practico N°9 Individual

[Handwritten signature]

					Presentación final de sistema modular
11 Semana del 14 al 19 de Octubre		Parcial			
12- Semana del 21 al 26 de Noviembre	4	Entrega de parciales . Clase grupal de Resolución de problemas. Estructuras de Montaje	Construcción, ensamblaje, collage, ready made Selección de artefactos de la realidad predada Guía de Trabajos Prácticos Plataforma Moodle	Junker, Hans Dieter La reducción de la estructura estética. Un aspecto del arte actual. Enher, H.K. et al <i>En: Miseria de la comunicación visual. Elementos para una crítica de la industria de la conciencia.</i> Colección Comunicación Visual. Editorial Gustavo Gili 1977 .	Practico N° 10 Grupal Estructuras multimediales
13- Semana del 28 al 02 de Noviembre	1 y 4	Recuperatorio	Entrega de todos los prácticos		
		La recepción en los distintos momentos del Arte . Desde el arte orgánico al no orgánico	Experiencia grupal de sobre la coautoría	Rodrigo Alonso Claudia Gianetti. Umberto Eco .	
14- Semana del 04 al 08 de Noviembre		Cierre lectivo			Evaluación final y plenario síntesis de la asignatura .
15- Semana del 10 al 15 de Noviembre		Firma de libretas			

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2008 Visión II

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

CRONOGRAMA 2019

Departamento Académico: Artes Visuales**Carrera/s:** Licenciatura en Artes Visuales y Profesorado en Educación Plástica y Visual
Plan 2014**Asignatura:** DIBUJO II**Año curricular:** 2°**Anual/cuatrimstral:** cuatrimestral**Equipo Docente:**Profesor Titular **Lic. Pablo González Padilla.**Profesora Asistente: **Dra. Fabiola De la Precilla.**- Ayudantes Alumnos: **Patricia Mc Dougall****Yoseli P. Leiva Urtubia.****Mariel Alejandra Pedernera.****Distribución Horaria**

Turno mañana: jueves viernes 8:30 – 12:30

Horario y vía de consulta: viernes 12:30 a 14:00 hs

Mail: pablo.dibujo53@gmail.com

CRONOGRAMA 2019**Desarrollo módulo 1:** agosto-setiembre.

Lo analítico, descriptivo.

La forma, la estructura.

Mundo como idea. Naturalismo.

Historización. Modelos históricos. Axiología cartesiana.

Conceptualización.

Estrategias gráficas-plásticas.

Figura humana.

1° parcial. 6/9**Desarrollo módulo 2:**

Lo aparental, lo narrativo.

Mundo como fenómeno, apariencia, manifestación. Realismo.

Historización. Modelos históricos. Experiencias modernas.

Conceptualización.

Estrategias gráficas-plásticas.

setiembre-octubre.

Cuerpo.

2° parcial. 17/10

Desarrollo módulo 3:

Proyecto-proceso.

Problema del sentido.

Exploración, indagación, ideación.

octubre-noviembre.

Recuperatorio. 8/11.

Cantidad de alumnos: **109**

BIBLIOGRAFÍA (Si realiza actualización de la bibliografía)

Pablo González Padilla.

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Dibujo II - Cronograma corregido

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico:	ARTES VISUALES
Carrera/s:	LICENCIATURA EN
ARTES VISUALES - PLAN 2014	
Asignatura:	ESCULTURA II
Año Curricular:	Segundo año de la carrera
Equipo Docente:	
Prof. Titular - turno mañana:	Juan Der Hairabedian
Prof. Adjunto - turno tarde:	Verónica Silvina Cuello
Prof. Asistente:	Magui Lucero Judith Mori Santiago Krause Samantha Ferro
Adscriptos:	Israel Elgueta Juliana Troncoso
Ayudantes Alumnos:	
Distribución Horaria	
Turno mañana:	martes de 8:30 a 11. Jueves de
8:30 a 13 Hs.	
Turno tarde:	jueves y viernes de 17 a
21 Hs.	
Atención de alumnos:	media hora posterior a clases y/ o vía electrónica.

BIBLIOGRAFÍA

UNIDAD 1.

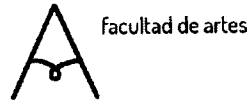
- MIDGLEY, Barry. (1982). Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica. Técnicas y materiales. Blume. Madrid. (p. 64-75).
- KRAUSS, Rosalind. (1996). La originalidad de la vanguardia. En La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid: Alianza. (pp. 165-171)

Referencias en internet:

- Tate Modern. Cómo realizar moldes como Rachel Whiteread
<https://www.tate.org.uk/art/artists/rachel-whiteread-2319/how-to-cast-like-rachel-whiteread>

UNIDAD 2.

- BÜRGER, Peter (2010). El concepto de alegoría de Benjamin. En Teoría de la Vanguardia. Las Cuarenta. Buenos Aires. (pp. 97-103).
- GIUNTA, Andrea (2003). El «objeto» en la obra de Adolfo Nigro. En Adolfo Nigro. El umbral de la imagen. La marca. Buenos Aires. (pp. 1-7).

- MARCHAN FIZ, Simón (1994). El «principio collage» y el arte objetual. En Del arte objetual al arte de concepto. Madrid. Akal. (pp. 159-171)

UNIDAD 3.

- KRAUSS, Rosalind. (1996). La escultura en el campo expandido. En La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Alianza. Madrid. (pp. 59-74)
- MADERUELO, Javier (2008). La idea del espacio En la arquitectura y el arte contemporáneo. Akal. Madrid. (Cap. 1 y 2 / pp. 11-54).
- MORRIS, Robert. (1994). Notas sobre la escultura. Parte 2. En Simón Marchan Fiz, Del arte objetual al arte de concepto. Madrid. Akal. (pp. 380-383).

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Unidad 1.

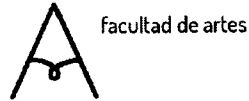
- AAVV. (2009). Procedimientos y materiales en la obra escultórica. Akal. Madrid.
- AAVV. (1999). Sensation. Young British Artists from Saatchi Collection. Thames & Hudson.
- FERNÁNDEZ CHITI, Jorge. (1994). El libro del ceramista. Condorhuasi. Buenos Aires.
- READ, Herbert. (1994). La escultura moderna. Destino. Barcelona.

Unidad 2.

- AAVV. (1979). Diccionario de Arte Moderno. Vicente Aguilera Cerni (Ed.). Fernando Torres. Valencia.
- BOURRIAUD, Nicolas. (2004). Postproducción, Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
- CABANE, Pierre. (1972). Conversaciones con Marcel Duchamp. Anagrama. Barcelona.
- GUASCH, Ana María (2005). El arte último del siglo XX: Del postminimalismo a lo multicultural. Alianza. Madrid. 1ra. edición Alianza, Madrid, 2000.
- MADERUELO, Javier ed. (2006). Medio siglo de arte últimas tendencias 1955-2005. Abada. Madrid.

Unidad 3.

- AAVV (2008). Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Akal. Madrid.
- BUTIN, Hubertus ed.(2009). Diccionario de conceptos de arte contemporáneo. Abada, Madrid.
- GUASCH, Ana María (2000). El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural. Alianza. Madrid.

- KRAUSS, Rosalind. (2002). Pasajes de la escultura moderna. Akal. Madrid.
- Moholy-Nagy, Lazlo. (1977). La nueva visión. Principios básicos del Bauhaus. Infinito. Buenos Aires.

Clases	FECHA	UNIDAD	SUBUNIDAD
1-9	18/03 al 23/04	Unidad N°1 Técnicas de reproducción escultórica única (molde y vaciado)	Presentación de la materia. Presentación de Unidad 1. Calses teórico prácticas. Taller. TP Modelado, moldeado y vaciado. Reproducción con molde perdido (rígido). Picado. Copia Única. Restauración y acabado.
10- 15	25/04 al 14/05	Unidad N°1 Técnicas de reproducción escultórica múltiple (molde y vaciado)	Calses teórico prácticas. Taller. TP Modelado, moldeado y vaciado. Selección de objetos, molde de silicona. Contramolde de yeso. Reproducción con molde flexible. Copias múltiples. Restauración y acabado de reproducciones.
16- 17	16/05 al 21/05	Unidad N°1 Técnicas de reproducción escultórica con moldes preexistentes.	Calses teórico prácticas. Taller. Laboratorio de formas y TP experimentación con moldes preexistentes y vaciado en yeso. Plenario y puesta en común. Evaluación Parcial 1.
18	23/05	Recuperatorio Unidad 1	Recuperatorio de TPs y Parcial Unidad 1.
19- 22	28/05 al 06/06	Unidad N°2 El objeto artístico.	Calses teóricas y teórico-prácticas. Taller. Laboratorio de uniones. Puesta en común. TP arte objetual: el objeto modificado. Plenario y puesta en común. Evaluación Parcial 2.
23- 26	11/06 al 25/06	Unidad N°3 Referencia al espacio circundante.	Calses tóricas y teórico-prácticas. Taller. TP modificación del espacio. Puesta en común. TP proyecto de intervención espacial. Evaluación Parcial 3.
27	27/06	Unidad N°3 Referencia al	Clase teórica especial: Dispositivos de exposición escultórica. Planificación de la

A artes visuales

A facultad de artes

		espacio circundante. Exposición.	exposición de trabajos de estudiantes de la materia. TP Redacción de epígrafes de exposición.
28	02/07	Recuperatorio Unidad 2 y 3	Recuperatorio de TPs y Parcial Unidad 2 y 3.
29	04/07	Cierre de la materia	Realización de la exposición de trabajos de estudiantes de la materia. Puesta en común y plenario final. Firma de libretas.

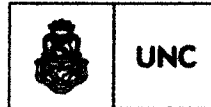
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

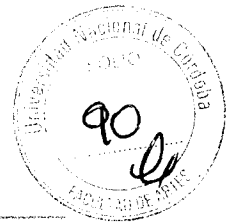
Número:

Referencia: 2010 Escultura II

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: **ARTES VISUALES**

Carrera/s: **LICENCIATURA EN ARTES VISUALES**

Plan/es: **2014**

Asignatura: **TALLER DE INVESTIGACIÓN EN ARTES**

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: **Mgter. Carolina Romano**

Prof. Adjunta: **Mgter. Marta Fuentes**

Prof. Asistente: ----

Prof. Ayudante: **Dra. Alejandra Perié**

Distribución Horaria:

Turno y comisión únicos:

- **Lunes de 14:00 a 17:00 hs.**

Lugar de cursado:

- **Aula 1. Pabellón Haití**

Horarios de consulta:

- **Lunes de 11 a 13 hs.,** previa concertación por correo electrónico

Correo electrónico de la Cátedra:

- **tallerdeinvestigacionenartes@gmail.com**

Universidad
Nacional
de Córdoba

TALLER DE INVESTIGACIÓN EN ARTES

Breve presentación

El *Taller de investigación en artes* espera generar un ámbito de intercambio en el cual reflexionar y debatir acerca de los métodos, las herramientas y las técnicas con las cuales podemos desarrollar conocimientos en un ámbito específico que acordamos llamar arte. Su dinámica será la de un taller lo cual exige, a los alumnos, una participación activa en cada encuentro a la vez que ser receptivos con dinámicas procesuales y colectivas de trabajo y, al equipo docente, interpelar los modelos exclusivamente expositivos para generar actividades donde la lectura, la descripción e interpretación de imágenes y textos de diversa índole así como la escritura sobre ellos sean concebidos como operaciones materiales que requieren de saberes y destrezas prácticos, en tanto toda teoría los involucra.

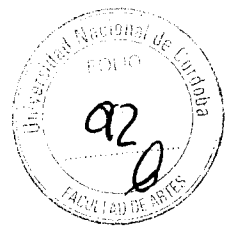
Fundamentación del Programa

Esta asignatura cuatrimestral, ubicada en el 2° año del Ciclo Básico Común de la Licenciatura en Artes Visuales forma parte, a su vez, del Área de Estudios Histórico Culturales. Comparte con otras materias del Área la preocupación por reflexionar sobre el arte considerando en primer término sus dimensiones metodológica, antropológica, histórica y social, pero se diferencia de las asignaturas del Área por su carácter de Taller que, desde su etimología, apela a una modalidad práctica de producción que supone la adquisición de destrezas y saberes ligados a un oficio, por una parte, y el despliegue de esas adquisiciones en un ámbito de trabajo organizado, por otra. Estas cuestiones son de nodal importancia en una materia que se estructura a partir de tres supuestos fundamentales: **i.** la construcción de conocimientos sólo puede desarrollarse articulando la teoría y la práctica, **ii.** no es posible enseñar a investigar aplicando un repertorio de métodos de validez general, **iii.** el desarrollo de conocimientos disciplinares no puede efectuarse de modo cabal sin diálogos con saberes producidos en otros espacios disciplinares y en el espacio cultural donde se despliega. Nos referiremos brevemente a estos supuestos y la forma en que modelan esta propuesta académica:

i. Desde diversos ámbitos se ha interpelado la idea de que hay prácticas que pueden separarse de la teoría y, en sentido opuesto, que existen teorías que pueden ser pensadas independientemente de las prácticas. Autores como de Certeau (2000) o Chartier (1996, 2006) han argumentado convincentemente acerca de cómo la teoría es siempre el resultado prácticas y cómo las prácticas involucran conjeturas teóricas. Con ello se han impugnado no sólo las nociones que conciben que de la práctica artística sólo podemos obtener conocimientos prácticos y de la teoría sólo conocimientos teóricos ajenos a toda materialidad o corporalidad, sino también las ideas que suponen que sus mediaciones no las afectan. A partir de estas premisas uno de los desafíos de esta propuesta radica en pensar las prácticas asociadas al desarrollo de un proyecto artístico como operaciones que sólo pueden desarrollarse y enriquecerse a partir de la reflexión teórica y concebir a la teoría como un proceso resultante de prácticas. Aunque puede pensarse que en términos generales toda producción artística es el resultado de una investigación, desde los años '60 muchos desarrollos artísticos permiten un uso fuerte del término investigación para describir las operaciones que los artistas llevan a cabo en la construcción de sus obras. Asimismo para comprender muchas de las manifestaciones artísticas actuales es necesario reflexionar sobre la metodología que emplearon quienes las

Universidad
Nacional
de Córdoba

elaboraron, las herramientas que utilizaron y qué tipo de relaciones se plantearon entre los elementos involucrados en tales proyectos poéticos. ¿Qué operaciones son necesarias para registrar ciertas intuiciones y, luego, formalizarlas visualmente? ¿De qué modo puede interpretarse una teoría, que tipo de mediaciones se precisan para poder sistematizar, interpelar o tomar alguna de sus herramientas para indagar sobre un objeto específico o ponderar la validez de sus postulados? ¿Es posible que diversas prácticas de lectura permitan el conocimiento de aristas diferentes de un corpus teórico? ¿De qué modo se construye un proyecto estético, que elementos intervienen en él, como podrían vincularse, de qué modo esas relaciones lo determinan?

ii. Algunas perspectivas asumen que es posible enseñar a investigar aplicando un repertorio de métodos de validez general, por el contrario, esta propuesta parte de la idea que sostiene que el diseño y la validación de los métodos se desprende de las relaciones entre las partes de un proyecto -el objeto que pretende conocer, las herramientas que diseña para eso, los propósitos e intereses de quienes los llevan adelante- (Maxwell, 1996 y Denzin & Lincoln, 1994) y, finalmente, de todos los términos mencionados con el contexto en donde planea desarrollarse. El carácter relacional que prima en esta concepción es particularmente importante, aunque no sólo, en el análisis de fenómenos donde los *datos sensibles* son centrales (sonidos, imágenes y movimientos en el caso del arte; fluidos, tejidos, olores en el de la medicina; huellas e indicios en la pesca o la historia) y donde el comportamiento de esos datos es *fluctuante*. A diferencia de objetos que permiten validaciones basadas en su mayor grado de mensurabilidad, predictibilidad y cuantificación, los objetos artísticos tienen cualidades específicas que los vinculan con *rasgos particulares*. A partir de esto el programa del Taller privilegiará el estudio de herramientas y métodos vinculados con lo que Ginzburg ha denominado *paradigma de inferencias indiciales* donde la búsqueda de conocimiento se sustenta en la consideración de rasgos cualitativos, es decir: casos, situaciones, documentos y obras *en cuanto individuales* y que, por eso mismo, alcanzan resultados con un *margen insuprimible de aleatoriedad*¹. La ausencia de un método que pueda utilizarse a-priori o que pueda ser diseñado con independencia de su objeto permite formular los siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de diseños de investigación pueden elaborarse para investigar objetos o prácticas artísticos? ¿Qué herramientas y técnicas sería pertinente construir para conocerlos? ¿Cómo pueden generarse criterios de validación para estos procesos y procedimientos?

¹Siguiendo a Ginzburg este paradigma, ligado a lo que los griegos identificaban con la *Mētis*, se diferencia del *galileano* que logró, a partir de una larga sedimentación en la historia de occidente, identificarse con el rigor y la calidad del saber científico con atributos tendencialmente anti-antropocéntricos y anti-antropomórficos. De todos modos, aun cuando la diferenciación de esos paradigmas continúa siendo explicativa, el desarrollo de las ciencias naturales o experimentales ha demostrado que sólo pueden alcanzar una certidumbre probabilística, que no elimina el principio de incertidumbre. Por otro lado, el desarrollo en las ciencias humanas y artísticas ha generado herramientas extremadamente versátiles que permiten adecuaciones y reajustes de los modelos cualitativos que pueden aspirar a grados sucesivos y provisionales de aproximación a la realidad que aspiran a validarse académicamente en función de sus relaciones con el objeto del cual se ocupan y del contexto en el cual se despliegan. Con esto, no sólo se anula la pretensión de jerarquía de los saberes lógicos sobre los conjeturales sino que puede afirmarse que la construcción de conocimientos no puede ser codificada en un conjunto de pautas metodológicas universales.

iii. Aunque del apartado anterior se desprende una evidente preocupación por generar estrategias adecuadas que permitan conocer cuestiones atinentes al campo disciplinar de las artes visuales, la fundamentación del presente programa sostiene que esos propósitos pueden llevarse a cabo de manera cabal si el espacio disciplinar dialoga y se pone a prueba con herramientas desarrolladas en otros ámbitos disciplinares y en el contexto de la praxis vital en el cual se generan.

Dos casos pueden ejemplificar lo expuesto. El primero se refiere a los aportes y discusiones elaborados en el campo del arte sobre los archivos que actualmente acuerdan, aún con matices diferenciales, en concebir al archivo como una cuestión conflictiva, ámbito de producción siempre renovado, que de ninguna manera puede concebirse como espacio que preserva documentos exclusivamente². Estas discusiones -(Carnevale, 2010), (Barriendos 2011), (Jacoby, 2011), (Longoni y Freire, 2009), (Rolnik, 2010), (Giunta, 2010)- por referir sólo algunas sobre el asunto son sumamente prolíficas y sugerentes por todo lo que han contribuido en aras de pensar los nexos entre arte y la política, arte y ética, arte y conocimiento y el modo en que los archivos los han propiciado. Los abordajes mencionados, elaborados en el campo disciplinar de las artes, dialogan con aportes efectuados desde otras perspectivas disciplinares: la historiografía que ha propuesto al archivo como *laguna problemática* que debe ser interrogada (De Certeau, 2006); la antropología que otorga una centralidad inédita al cuerpo como *lugar de las imágenes* (Belting, 2007); los estudios culturales que partiendo de un reservorio iconográfico puntual -por caso el *Atlas Mnemosyne*- consienten en pensar los documentos iconográficos como *vehículos de transmisión cultural* (Centanni, Mazzucco y Forster, 2002) o *montajes de la memoria* (Didi Huberman, 2009) revelando las tensiones presentes en las imágenes archivadas: historia/ anacronismo, documento/ acontecimiento y memoria/ olvido. El segundo caso, lo constituyen los aportes de artistas y teóricos que generan conocimientos sobre el arte que contribuyen a una especialización cada vez mayor del campo disciplinar pero, al mismo tiempo, sostienen una acendrada vigilancia epistemológica respecto de los efectos de esa especialización al evitar que se produzca como un hecho aislado sin vasos comunicantes con el medio cultural donde se despliega³.

² La referencia alude a los archivos que se generan a partir del intento de los artistas desde los años '60 de documentar y conservar registros de prácticas que excedían por mucho los límites tradicionales del arte y se despliega hasta el presente aunque con diversos matices. Para un panorama detallado de ese proceso puede consultarse el trabajo de Freire y Longoni (Freire/ Longoni, 2009). Un proyecto paradigmático en ese sentido puede ser el de Tucumán Arde para ello pueden consultarse (Longoni 2014, Longoni y Mestman, 2000)

³ Proyecto *Venus o Dark Room* de Roberto Jacoby son ejemplos significativos para dimensionar la voluntad de los artistas por generar proyectos de gran complejidad y sofisticación poética a la vez que sostener la determinación de que esas propuestas entablen con su entorno vasos comunicantes que posibiliten: dudar de ciertos supuestos naturalizados en el espacio social y redefinir o interpelar seguridades sobre el arte que deben ser problematizadas. En el espacio de la producción teórica sobre el arte interesan especialmente a este planteo obras como las de Reinaldo Laddaga -*Estética de la emergencia o Estética de laboratorio*- que reniegan de abordajes especulativos sin anclaje en las operaciones concretas que llevan adelante los artistas y, al contrario, logran construir una teoría con rigor académico en base al análisis de la materialidad formal de objetos y prácticas que efectivamente éstos proponen.

Objetivo general:

- Procurar el conocimiento y la comprensión de conceptos y herramientas que permitan a los alumnos iniciarse en la práctica de la investigación en el espacio disciplinar de las artes.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre el lenguaje como un proceso que implica codificaciones y decodificaciones para indagar sobre las relaciones entre formas y significados que permitan dimensionar la *no neutralidad* de las técnicas y tipos de registro.
- Interpelar la noción de archivo como ámbito inerte para desarrollar procesos de búsqueda de documentos, fuentes diversas e imágenes *explicitando los propósitos y precisando las preguntas* que guían la actividad de pesquisa.
- Comprender el *carácter relacional* de las diferentes partes de un diseño de investigación cualitativo y de esas partes con el sujeto que indaga y el contexto donde se desarrolla el trabajo de búsqueda.
- Pensar en las mediaciones y los efectos que éstas tienen en los procesos de lectura, escritura y representación visual.
- Estimular actitudes de *vigilancia epistemológica* respecto de los supuestos no explicitados que intervienen en cualquier actividad de exploración, interpretación y formulación relativa a un diseño de investigación.

Contenidos

Unidad I: El arte como forma de conocimiento. Codificar y decodificar

El arte como forma de conocimiento. Codificación y decodificación. La relación entre los significados y las formas materiales. Observación y análisis de datos cualitativos. Relaciones entre imágenes y escritura. Algunos procesos y técnicas de registro: audiovisuales, sonoros, visuales, observación etnográfica, etc. La no neutralidad de las técnicas de registro. Escritura de memos y comunicaciones.

Bibliografía de lectura obligatoria*

- CAMNITZER, Luis, "La Enseñanza del arte como fraude", Bogotá: texto de la conferencia del artista en el marco de su exposición en el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Bogotá, marzo de 2012.
- CAMNITZER, Luis, "Codificar/decodificar" en *Arte y Enseñanza: la ética del poder*, Madrid: Casa de América, 2000, pp. 15-18.
- CAMNITZER, Luis, "Oda a la patada" en *Errata. Revista de Artes Visuales*, año I, n° 2, 2010, pp.177-178.

Unidad II: Arte y archivos

Archivos: conceptos y perspectivas. Características de prácticas artísticas articuladas por el archivo: algunos casos. Poéticas de archivo. Procesos de búsqueda, producción, exposición, re-elaboración y postproducción. El artista como archivista. Lógicas de funcionamiento de procesos que adhieren al impulso de archivo. Tensiones entre ficción/historia, documento/acontecimiento y memoria/ olvido.

Bibliografía de lectura obligatoria*

FOSTER, Hal, "Un impulso de archivo", traducido por Mgter. Marta Fuentes del texto incluido en MEREWETHER, Charles (ed.), *The archive. Documents of contemporary art series*, MIT Press, Cambridge, and Whitechapel Gallery, Londres, 2006. También disponible en: www.doublearchive.com/pdf/Foster_An_Archival_Impulse.pdf, pp. 1-4.

JARPA, Voluspa, "Historia, archivo e imagen: sobre la necesidad de simbolizar la historia" en *A Contra Corriente*. Una revista de historia social y literatura de América Latina, Vol 12, n°1, otoño de 2014, pp.14-29.

Unidad III: Arte y proyectos de indagación

La investigación en el campo disciplinar de las artes visuales. Procesos cualitativos de investigación: un modelo interactivo. Relaciones entre los diferentes elementos de un proyecto artístico/académico. Ajustes y relaciones entre las diferentes partes de un proyecto: *el modelo de las bandas elásticas*. Paradigmas de conocimiento: paradigma galileano, paradigma de inferencias indiciales.

Bibliografía de lectura obligatoria*

GINZBURG, Carlo, "Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales" en *Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia*, Barcelona: Editorial Gedisa, 1999, pp. 138-175.

MAXWELL, Joseph, "Un modelo para el diseño de investigación cualitativo", Traducido por María Luisa Graffigna del texto incluido en *Qualitative Research Design. An Interactive Approach*, Londres: Sage Publicatios, 1996, pp 1-13,

ROMANO, Carolina, Una perspectiva sobre la investigación en artes. Puntos de partida y preguntas acerca de un problema abierto, Mímeo, Córdoba, 2017, pp. 1-9.

Bibliografía ampliatoria:

U I

BELTING, Hans, "Medio, imagen, cuerpo. Introducción al tema" en *Antropología de la imagen*, Buenos Aires, Katz Editores, 2007, pp. 13-71.

GOODMAN, Nelson, "El arte del entendimiento" en *Los lenguajes del arte. Una aproximación a la teoría de los símbolos*, Madrid: Paidós, 2010.

MAXWELL, Joseph (1996), "Decisiones acerca del muestreo: dónde, cuándo, quién y qué", *Decisiones acerca de la recolección de datos* "Decisiones y estrategias acerca del análisis de datos cualitativos", Traducido por María Luisa Graffigna del texto incluido en *Qualitative Research Design. An Interactive Approach*, Londres: Sage Publications, 1996, pp 5-14

PADÍN, Clemente: "Informe 2010: Poesía experimental" en *Errata. Revista de Artes Visuales*, año I, n° 2, pp.151-153.

VIGO, Antonio, "La calle: escenario del arte actual" en *Errata. Revista de Artes Visuales*, año I, n° 2, pp.154-158.

U II

BARRIENDOS, Joaquín, "Museos de Arte, Políticas de Archivo y Burocracia (Posestructuralista)" en: *Revista Blanco sobre Blanco: Miradas y lecturas sobre artes visuales*. Buenos Aires, No. 1, Septiembre de 2011.

BLASCO GALLARDO, Jorge, "Museografiar archivos como una de las malas artes: el indefinido espacio entre el museo, el archivo y la exposición", en *Errata. Revista de Artes Visuales*, año I, n° 1, 2010, pp. 73-91.

- CARNEVALE, Graciela, "Algunas Reflexiones Sobre El Archivo", 2010, disponible en: <http://esferapublica.org/nfblog/tucuman-arde>
- FOSTER, Hal, "Archivos de arte moderno" en FOSTER, Hal, Diseño y Delito y otras diatribas, Madrid: Ediciones Akal, 2004, pp. 65-82.
- GIUNTA, Andrea, "Archivos. Políticas del conocimiento en el arte de América Latina" en Errata. Revista de Artes Visuales, año I, n° 1, 2010, pp. 20-37.
- ROLNIK, Suely, "Furor de archivo" en Errata. Revista de Artes Visuales, año I, n° 1, 2010, pp. 38-53.

U III

- BECKER, Howard, Trucos del oficio. Cómo conducir su investigación en Ciencias Sociales, Buenos Aires; Siglo XXI Editores, 2009.
- JACOBY, Roberto (2011), [Selección de textos y entrevistas] en LONGONI, Ana (Coord.) *El deseo nace del derrumbe. Roberto Jacoby. Acciones, conceptos, escritos*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2011.
- LADDAGA, Reinaldo (2010), *Estética de Laboratorio*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, pp.125-154.

U I, II y III

- BECKER, Howard S., Manual de escritura para científicos sociales: Cómo empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo, Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011.
- CAMNITZER, Luis, GONZÁLEZ, María del Carmen y QUIRÓS, Sofía, Guía para maestros, New York: The Solomon R. Guggenheim Foundation, 2014.
- DENZIN, Norman & LINCOLN, Yvonna (1994), *Handbook of Qualitative Research*, Londres: Sage Publications.
- MAXWELL, Joseph (1996), *Qualitative Research Design. An Interactive Approach*, Londres: Sage Publications. [Traducción de María Luisa Graffigna].
- SAUTU, Ruth et Alt. (2005), *Manual de metodología: construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*, Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO-.

*Nota sobre la bibliografía obligatoria:

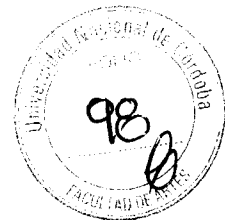
Como puede desprenderse, la bibliografía de lectura obligatoria para cada unidad es sumamente discreta. Esto se fundamenta en que se espera que el trabajo sobre esos textos sea intensivo y exhaustivo. No obstante lo cual se sugieren otros materiales en el apartado de **Bibliografía ampliatoria** que puedan complementar y complejizar los textos específicos en función de los intereses de los alumnos, que pueden solicitar, a su vez, otros materiales.

Esquema general

Unidad	U I	U II	U III
Contenidos específicos	*Arte como forma de conocimiento *Codificación y decodificación. *Relación entre significados y formas. *Observación y análisis de datos cualitativos. *Algunos procesos y técnicas de registro. Registros escritos. *Descripción e Interpretación.	*Archivos: conceptos y perspectivas. *Poéticas de archivo. *Producción y postproducción artística a partir de archivos. *Artista/ archiverista Tensiones entre: ficción/historia, documento/ acontecimiento y memoria/ olvido. *El archivo como <i>laguna problemática</i> .	*Investigación en el campo disciplinar de las artes. *Procesos de cualitativos de investigación. *Un modelo interactivo. *Relaciones entre los diferentes elementos de un proyecto artístico/académico. *Paradigmas de conocimiento: galileano/ de inferencias indiciales.
Contenidos transversales	Procesos de lectura de textos académicos y análisis de imágenes: estrategias de síntesis e interpretación Procesos de recolección de datos: estrategias de observación y registro de datos cualitativos Prácticas persistentes de indagación y reflexividad ↓		
Palabras clave	Códigos, registros, técnicas de registros	Archivos, tipos de archivos, poéticas de archivos.	Proyectos cualitativos, modelos interactivos, investigación en artes
Cronograma tentativo clases	Clases-taller U I: 18 marzo 25 marzo 01 abril [Consigna TP1]	Clases-taller U II: 15 abril 22 abril [Consigna Parcial I]	Clases-taller U III: 13 mayo 27 de mayo [Consigna 2° Parcial] 03 junio
Cronograma tentativo Evaluaciones	↓ Trabajo Práctico 1: 08 abril 1° Parcial: 06 mayo Recuperatorios de Trabajos Prácticos: 1° T.P: 06 de mayo// 2° T.P: 10 de junio// Recuperatorios de Parciales: 1° Parcial y 2° Parcial: 17 de junio		↓ Trabajo Práctico 2: 29 abril 2° Parcial: 10 junio

Universidad
Nacional
de Córdoba

Fechas finales de la cátedra:

Entrega de notas, condiciones y firma de libreta: 24 de junio

Fechas de Exámenes primer cuatrimestre:

20 al 24 de mayo

22 al 26 de julio

Metodología de trabajo

El trabajo que se propone desde esta asignatura intercalará diversas actividades y metodologías de trabajo según los conceptos propuestos y los objetivos planteados:

- **Actividades de exposición y explicación** de conceptos nodales, perspectivas de los autores analizados, contextualización de sus propuestas que permitan un espacio de acuerdos básico sobre el cual plantear las actividades del taller. Como puede deducirse los contenidos de cada unidad se refieren a un "caso", o varios, que problematizan las nociones consideradas.
- **Talleres de lectura:** en estas instancias se realizarán actividades de *muestreo* o identificación de las palabras clave de un texto, *comprensión* o identificación de las estructuras gramaticales y sus significados proposicionales e *interpretación* tendiente a desarrollar habilidades para receptor lo textos como mensajes organizados que conectan determinada intención del autor con determinada estructuración y realización discursiva.
- **Talleres de descripción e interpretación de imágenes:** en estas actividades se contrastarán la descripción de algunos elementos formales presentes en las imágenes con la descripción de su *tema, topos* y la *técnica* y *procedimientos* con las que fueron realizadas para aproximarse y comenzar a inferir algunos elementos de su poética.
- **Trabajos grupales de exploración, indagación y registro de esas actividades:** objetos de la cultura visual en la vida cotidiana, documentos, producciones artísticas, etc.
- **Actividades de escritura** con pautas de desarrollo según el texto que deba elaborarse: memos, notas, comunicaciones breves, esquemas o propuestas de proyectos.
- **Debates y puestas en común** que colaboren en la revisión, elaboración de ajustes y construcción de nuevos interrogantes.

7. Evaluación:

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente:

Régimen de alumnos y Régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo en:
<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Se realizarán 2 (dos) Trabajos Prácticos (grupales) y 2 (dos) Parciales escritos individuales. Las evaluaciones se realizarán en relación a los contenidos y las prácticas planteadas en cada unidad. Las consignas, objetivos, requisitos y criterios de evaluación específicos de cada trabajo se entregaran al alumnado durante el cursado, al menos 7 días antes de cada evaluación.

Los criterios generales de evaluación en la presentación de los trabajos prácticos escritos y orales y del parcial tendrán en cuenta:

Universidad
Nacional
de Córdoba

- capacidad de comprensión e interpretación de textos académicos;
- procesos de trabajo que impliquen una práctica persistente y reflexividad.
- compromiso en el proceso de investigación;
- capacidad de síntesis, claridad y coherencia conceptual en la comunicación de los trabajos realizados;
- puntualidad en la entrega según las fechas y horarios estipulados.

Requisitos para obtener la promoción o regularidad

Requisitos para la promoción:

- Contar con el 80% de asistencias a clase. Se consideran obligatorias las clases teórico-prácticas y las presentaciones de trabajos prácticos y parciales.
- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Requisitos para la regularidad:

- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Condición de libres:

- Aprobar la instancia escrita y, luego, oral del examen final.

Examen final de alumna/o regular:

La/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro). Puede preparar para el examen oral una exposición de no más de cuatro minutos que vincule al menos dos contenidos de Unidades diferentes del programa que hayan sido de su especial interés. El tribunal podrá hacer preguntas sobre la ponencia y el resto del programa.

Examen de alumna/o libre

Quienes no cumplan con alguno de los requisitos anteriores serán considerados alumna/o libre.

El día del examen la/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) un teórico escrito planteado a partir de la bibliografía trabajada en el semestre. Si su nota fuera inferior a 8 (ocho) deberá pasar a una instancia oral.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene: No corresponde

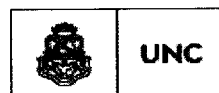
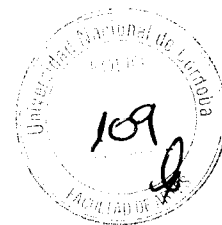
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2011 Taller de Investigación en artes

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales - Plan 2014

Asignatura: ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA DEL ARTE

Año curricular: segundo año, segundo cuatrimestre

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunta a cargo: Mgter. Marta Fuentes

Prof.: Mgter. Carolina Romano

Prof. Ayudante B: Dra. María Alejandra Perié

- Adscriptos:

Lic. Paulina Iglesias

Lic. Manuel Molina

- Ayudante Alumna:

Sung Heredia Baek

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles de 14 a 17 hs.

Consultas: lunes de 15.30 a 16.30 hs, sala de lectura, Biblioteca de Artes.
(previa concertación vía aula virtual)

PROGRAMA

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Breve presentación

La materia *Elementos para una teoría de las artes* espera generar un ámbito de intercambio en el cual reflexionar y debatir acerca de algunos de los conceptos nodales atinentes al espacio específico que acordamos llamar arte.

Esta asignatura cuatrimestral, ubicada en el 2° año del Ciclo Básico Común de la Licenciatura en Artes Visuales forma parte, a su vez, del Área de Estudios Histórico Culturales. Comparte con otras materias del Área la preocupación por reflexionar sobre el arte considerando en primer término sus relaciones con lo que no es arte y en ese sentido su programa se construye considerando el aporte de estudiosos que desarrollan sus propuestas desde diferentes áreas disciplinares: antropología, filosofía, historia y sociología. Considerando los diversos aportes disciplinares reseñados propone *una* perspectiva sobre la teoría del arte que no pretende ser objetiva, neutra, ni definitiva. Por el contrario, esta propuesta se estructura en función de un diagnóstico sobre las manifestaciones del arte contemporáneo y algunos de sus problemas más relevantes.

Fundamentación del Programa

El programa de la asignatura se estructura a partir de un eje general orientado por el debate tensionado entre la autonomía y heteronomía del arte. Desde el Siglo XVIII, donde el arte en Europa se constituye como espacio autónomo de producción junto con el desarrollo de diversas teorías que reflexionarán sobre él: la crítica, la estética y la historia del arte, pasando por los planteos del *arte por el arte* del Siglo XIX, el virulento ataque a esa autonomía desplegado por los movimientos históricos de vanguardia, las reediciones de esos cuestionamientos por las expresiones *neovanguardistas* hasta el arte contemporáneo, diversas prácticas se han desarrollado sobre la certeza de la autonomía como garantía emancipatoria o, por el contrario, intentando trascender el espacio del arte con una voluntad utópica de fundirse con la praxis vital. Este eje, posible entre otros, se considerará a partir de tres bloques que tienen el propósito de problematizar la dicotomía entre: lenguaje-sociedad, forma-contenido y autor-productor.

De tal suerte la *Unidad I* centra sus reflexiones sobre el surgimiento de la autonomía de la praxis artística y la teoría sobre esa práctica en un momento histórico específico. También pretende analizar las aporías o tensiones implicadas en la forma en que actualmente pensamos las relaciones del arte con la cultura y la sociedad donde se desenvuelve. La *Unidad II* aborda la tensión entre autonomía y heteronomía considerando fundamentalmente el concepto de forma y sus usos en algunas producciones y teorías contemporáneas. También se abordan las nociones históricas del concepto de forma que todavía se superponen o solapan en los análisis vigentes sobre las artes visuales. La forma como concepto que necesariamente debe articularse tanto con sus instrumentos de reproducción o "activación" y su "operatividad" cultural. La *Unidad III*, discute ciertas construcciones de la figura de artista, centrándose en las ideas "genio", "autor", "creador increado", "productor", etcétera, y sus implicancias en el arte moderno y las vanguardias de comienzos de siglo XX así como su vigencia o modificación en el escenario contemporáneo.

Los núcleos problemáticos de cada unidad se proponen como recortes parciales que no pretenden generar visiones totalizadoras, pero que sin embargo, asumen posiciones que cuestionan un pluralismo indiferente según el cual cualquier producción artística tiene valor *a-priori* y cualquier teoría iguales posibilidades descriptivas, interpretativas y analíticas. Por el contrario, esperamos alentar las discusiones fundadas y la crítica como procedimiento respaldado en operaciones reflexivas.

La dinámica de la asignatura y las metodologías de trabajo propuestas se fundamentan en la convicción de la mutua dependencia entre las prácticas y la teoría. La teoría se desarrolla a partir de prácticas de lectura, sistematización de información, conceptualización y análisis y, a la inversa, ninguna práctica se desarrolla sin teorías que la orienten como han analizado autores como de Certeau (2000), Chartier (1996, 2006), Ginzburg (1999) o Goodman (2010). Los trabajos referidos no sólo permiten cuestionar las posiciones que suponen que de la práctica artística sólo podemos obtener conocimientos prácticos y de la teoría sólo conocimientos teóricos ajenos a toda materialidad o corporalidad, sino también las ideas que suponen que sus mediaciones no las afectan. A partir de estas premisas uno de los desafíos de este programa radica en pensar las prácticas – de análisis de imágenes, de lectura, escritura y argumentación oral- como operaciones que sólo pueden desarrollarse y enriquecerse a partir de la reflexión teórica y concebir a la teoría como un proceso resultante de prácticas específicas que deben ser "desnaturalizadas" -sistematización de la información, recopilación de fuentes y datos relevantes, confección de tablas, cuadros comparativos, identificación de conceptos clave, reformulación de preguntas, identificación de hipótesis, etc.-.

La dinámica de la materia requiere una participación activa de los alumnos en cada encuentro, que se verá favorecida si se efectúan las lecturas previas sugeridas. De igual modo los trabajos prácticos están concebidos como instancias de discusión que requieren receptividad respecto de dinámicas procesuales y colectivas de trabajo.

2. Objetivos

Objetivo general:

- Procurar el conocimiento y la comprensión de herramientas conceptuales que permitan a los alumnos iniciarse en los debates atinentes a la teoría del arte en general y de la teoría de las artes visuales en particular.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre la autonomía del arte y de las disciplinas que lo estudian como resultados de un proceso histórico. Considerar las aporías derivadas de ese proceso de autonomía en el momento de su conformación y en los debates actuales que la reconsideran.
- Comprender el carácter relacional de conceptos como imagen y forma considerando sus instrumentos de reproducción como "instrumentos de activación" y su "operatividad" cultural. Asimismo considerando las mediaciones y efectos que éstas tienen en nuestros cuerpos, en el espacio social y la vida cultural donde circulan.
- Considerar la historicidad de las nociones de creatividad y artista, reflexionando sobre las condiciones y condicionamientos sociales de esas nociones. Analizar algunas propuestas atinentes a la figura del autor/productor y artista. Reflexionar sobre los desarrollos de tales figuras en el ámbito actual de las artes visuales.
- Construir criterios para debatir y argumentar acerca de las diversas problemáticas contemporáneas en relación a los conceptos de creatividad, autor, genio, juicio, valor estético, etc.

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad I: Arte- autonomía- crisis de la autonomía

La autonomía del arte como proceso histórico. La modernidad: contexto de desarrollo de la crítica, la historia del arte y la estética como disciplinas específicas. La autonomía relativa del arte desde análisis contemporáneos: la política del arte despolitizado en el posmodernismo globalizante.

Unidad II: Representación- forma- operatividad de la imagen

Debates sobre la representación en el arte contemporáneo. La forma-contenido como tensión contingente. Cuestiones intermediales e interculturales. Debates sobre la forma: la forma como categoría plural, cinco conceptos. Las formas y su relación con lo social. Las formas específicas del arte, sus instrumentos de reproducción como "instrumentos de activación" y "operatividad" cultural.

Unidad III: Artista-productor-régimen contemporáneo

La creatividad como concepto histórico. El artista como construcción social desde la perspectiva de Pierre Bourdieu. Crítica de la *vanguardia* al concepto de artista: el artista como productor. Crítica y reconsideración de la figura del artista en el régimen contemporáneo del arte "más allá del aura y de la reproducción técnica".

4. Bibliografía obligatoria (discriminada por unidades)

Unidad I:

- Bozal, Valeriano (1996). "Los orígenes de la estética moderna", en *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Vol. I, Madrid: Visor, 1999, pp. 19-32.
- Huyssen, Andreas (1986). "Introducción", en *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2017, pp. 5-15.

Unidad II:

- Escobar, Ticio (2007). "El marco incompleto", en *Transvisual* - Publicación anual del Centro de Documentación, Investigación y Publicaciones del Centro Cultural Recoleta- Año I , n° 1, Buenos Aires: CeDIP diciembre de 2007, pp. 106-111.
- Tatarkiewicz, Wladislaw (1976). "La forma: historia de un término y cinco conceptos", en *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid: Editorial Tecnos, 2010, pp. 254-278.

Unidad III:

- Benjamin, Walter, (1934). "El autor como productor", en *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*, Madrid: Taurus, 1998, pp. 117, 134.
- Bourdieu, Pierre (2001). "Cuestiones sobre el arte a partir de una escuela de arte cuestionada", en *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*, Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2010, pp. 19-42.
- Perniola, Mario, (2000). "El tercer régimen del arte", en *El arte y su sombra*, Madrid: Cátedra, 2002, pp. 71-84.

5. Bibliografía Ampliatoria

Unidad I:

- Bürger, Peter (1987). "El problema de la autonomía del arte en la sociedad burguesa", en *Teoría de la Vanguardia*, Barcelona: Ediciones Península, 1995, pp. 83-110.
- Fernández Vega, José (2006), "Miserias de la autonomía: la política del arte despolitizado", en *Lo contrario de la infelicidad: promesas estéticas y mutaciones políticas del arte actual*, Buenos Aires: Prometeo Libros, 2006, pp. 33-53.
- Jiménez, Marc (2005). "Clement Greenberg y la declinación de la crítica modernista", "Theodor W. Adorno y el fin de la modernidad", "El relato posmoderno", en *La querrela del arte contemporáneo*, Buenos Aires: Amorrortu, 2010, pp. 101-133.

Unidad II:

- Williams, Raymond (1976). "Formalista", entrada incluida en *Palabras Clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*, Buenos Aires: Nueva Visión, 2003, pp. 150-152.
- Williams, Raymond (1977). "Las formas", en *Marxismo y Literatura*, Barcelona: Ediciones Península, 2000, pp. 213-219.
- Giunta, Andrea (2004). "Acerca del arte más contemporáneo", en *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*, Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2009, pp. 119-138.

Unidad III:

- Bourdieu, Pierre (1984). "¿Y quién creó a los creadores?", en *En Sociología de la cultura*, México, D.F.: Grijalbo- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990, pp. 159-169.
- Foster, Hall (1996). "El artista como etnógrafo", en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid: Ediciones Akal, 2001, pp. 175-208.
- Groys, Boris (2010). "La producción de sinceridad", en *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires: Caja Negra, 2014.

6. Propuesta metodológica:

El trabajo que se propone desde esta asignatura intercalará diversas actividades y metodologías de trabajo según los conceptos propuestos y los objetivos planteados:

- **Actividades de exposición y explicación** de conceptos nodales, perspectivas de los autores analizados, contextualización de sus propuestas que permitan un zócalo o espacio de acuerdo básico sobre el cual plantear las actividades de cada encuentro.
- **Actividades de orientación para la lectura:** en estas instancias se realizarán actividades de *muestreo* o identificación de las palabras clave de un texto, *comprensión* o identificación de las estructuras gramaticales y sus significados proposicionales e *interpretación* tendiente a desarrollar habilidades para receptor lo textos como mensajes organizados que conectan determinada intención del autor con determinada estructuración y realización discursiva.
- **Actividades de descripción e interpretación de imágenes:** en estas actividades se contrastarán la descripción de algunos elementos formales presentes en las imágenes con la descripción de su *tema*, *topos* y la *técnica* y *procedimientos* con las que fueron realizadas para aproximarse y comenzar a inferir algunos elementos de su poética.
- **Trabajos grupales de exploración, búsqueda y registro de fuentes de diversa índole:** objetos de la cultura visual en la vida cotidiana, documentos, producciones artísticas, etc.
- **Actividades de escritura** con pautas de desarrollo según el texto que deba elaborarse: memos, notas, comunicaciones, artículo breves.
- **Debates y puestas en común** que colaboren en la revisión, elaboración de ajustes y construcción de nuevos interrogantes.

7. Evaluación:

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos en: <http://artes.unc.edu.ar/files/R%C3%A9gimen-de-alumnos.pdf> y Régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo en: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Se realizará 1 (un) Trabajo Práctico Grupal y 2 (dos) Parciales Escritos Individuales. Las evaluaciones se realizarán en relación a los contenidos y las prácticas planteadas en cada unidad. Las consignas, objetivos, requisitos y criterios de evaluación específicos de cada trabajo se entregaran al alumnado durante el cursado.

El promedio de las calificaciones de los Trabajos Prácticos corresponde al 40% de la nota final, mientras que el promedio de las calificaciones de los Parciales constituye el 60% de la nota final.

Los criterios generales de evaluación en la presentación de los trabajos prácticos escritos y orales y del parcial tendrán en cuenta:

- claridad y coherencia conceptual;
- capacidad de síntesis;
- competencia para generar relaciones
- aptitud para buscar y recopilar información relevante en función de ciertos interrogantes;
- compromiso en el proceso de investigación;
- corrección en la redacción y presentación de trabajos y/o evaluaciones;
- capacidad de transferencia de las categorías o conceptos trabajados al análisis de obras contemporáneas.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Requisitos para obtener la promoción o regularidad

Requisitos para la promoción:

- Contar con el 80% de asistencias a clase. Se consideran obligatorias las clases teórico-prácticas y las presentaciones de trabajos prácticos y parciales.
- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Requisitos para la regularidad:

- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Examen final de alumna/o regular:

La/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro). Puede preparar para el examen oral una exposición de no más de cuatro minutos que vincule al menos dos contenidos de Unidades diferentes del programa que hayan sido de su especial interés. El tribunal podrá hacer preguntas sobre la ponencia y el resto del programa.

Examen de alumna/o libre:

Quienes no cumplan con alguno de los requisitos anteriores será considerado alumna/o libre.

El día del examen la/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) un EXAMEN teórico escrito planteado a partir de la bibliografía del programa para luego, realizar una defensa oral de su examen escrito. Si la nota del escrito fuera igual o superior a 8 (ocho) podrá optar por no realizar la instancia oral.

9. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene: No corresponde

10. Cronograma tentativo

Unidades	U I	U II	U III
Contenidos específicos	<ul style="list-style-type: none"> *La autonomía del arte como proceso histórico. *La modernidad: contexto de desarrollo de la crítica, la historia del arte y la estética como disciplinas específicas. *La autonomía relativa del arte desde un análisis contemporáneo. * Paradojas y aporías de la autonomía en el posmodernismo globalizante. 	<ul style="list-style-type: none"> *La representación como noción tensionada entre la autonomía y el espacio extra-artístico. * Diferentes definiciones de forma: Problemas y tensiones de un concepto. * La autonomía en entredicho. La forma contemporánea ante el avance de dos "frentes invasores: contenidos y formas extra-artísticos. *La forma: categoría plural, su relación con lo social. 	<ul style="list-style-type: none"> *El artista como construcción social desde la perspectiva de Pierre Bourdieu. * Crítica de la vanguardia al concepto de artista: el artista como productor. *Crítica contemporánea: la figura del artista en los paradigmas moderno y contemporáneo del arte. *El artista en el régimen moderno: el problema de la singularidad del artista y credibilidad del arte
Contenidos transversales	<p>Procesos de lectura de textos: estrategias de comprensión, contextualización e interpretación</p> <p>Procesos de análisis e interpretación de producciones visuales contemporáneas.</p> <p>Síntesis, sistematización, comparación, contrastación y relación de nociones teóricas para la interpretación de producciones estéticas.</p> <p>Procesos de ajuste de los contenidos trabajados y formulación de nuevos interrogantes</p> <p>Procesos de escritura.</p>		
Palabras clave	<p>Modernidad</p> <p>Autonomía: Salones, Crítica, Estética, Historia del arte</p> <p>Crítica a la autonomía en la tardomodernidad</p>	<p>Representación</p> <p>Forma</p> <p>Instrumentos de reproducción de las formas visuales</p> <p>Circulación cultural de la imagen</p>	<p>Artista</p> <p>Creador increatedo</p> <p>Autor como productor</p> <p>La autoridad autoral en las producciones visuales contemporáneas</p>
Cronograma tentativo de Teóricos:	<p>Unidad I:</p> <p>31 julio</p> <p>07 agosto</p> <p>14 agosto</p>	<p>Unidad II:</p> <p>21 agosto</p> <p>28 agosto</p> <p>4 septiembre (sint. U I y U II)</p>	<p>Unidad III:</p> <p>11 setiembre</p> <p>18 setiembre</p> <p>02 octubre</p> <p>09 octubre (sint. U III)</p>
Cronograma de Evaluaciones:	<p>16 octubre: síntesis general</p> <p>28 agosto</p> <p>Trabajo Práctico 1 (U I y U II)</p> <p>Recuperatorios:</p> <p>06 noviembre: TP1, Parcial 1 / 2</p>	<p>11 de septiembre</p> <p>Evaluación parcial 1 (U I y U II)</p>	<p>23 octubre</p> <p>Evaluación parcial 2 (U III)</p>
Entrega de notas, condiciones, firma de libretas	<p>13 de noviembre</p>		

Mano firmada
 María Fuentes.

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2012 Elementos para una Teoría del Arte

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico:**Carrera/s:** Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014**y Licenciatura en Pintura, Licenciatura en Grabado, Licenciatura en Escultura PLAN 1985****Asignatura:** SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 2019**Año Curricular:** SEGUNDO AÑO**Equipo Docente:****- Profesores:**

Prof. Titular: Doctorada INÉS MARIETTI

Prof. Adjunto: Dra. FABIOLA DE LA PRECILLA

Prof. Asistente: Mag. SERGIO YONAHARA

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: JAVIER LORDA, DANIEL LUERE Y MAGALÍ MACHADO

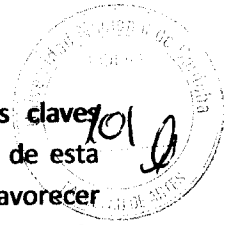
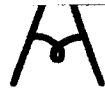
Distribución Horaria

Turno único: Jueves de 13.00 a 16 Y 45hrs Consultas: miércoles de 17.30 horas a 18.30 horas, Aula GRIS.

PROGRAMA

1- FUNDAMENTACIÓN

Los sistemas gráficos de representación constituyen herramientas indispensables para expresar con precisión matemática la magnitud y disposición de objetos en el espacio tridimensional. Constituyen un lenguaje indispensable para quienes deben expresarse acerca de volúmenes, formas y relaciones entre ellas. La creación de un proyecto implica un registro visual de acceso común. Permite la materialización en la bidimensionalidad de un papel, y después en una maqueta, de una idea. El conocimiento y familiarización de los sistemas gráficos de representación constituye un soporte fundamental para el dibujo y la composición pictórica y escultórica. El alumno estructura los volúmenes y puede realizar propuestas vinculadas con un realismo visual o a través de la trasgresión representativa o utilizando sistemas no convencionales de representación puede abordar con procedimientos ópticos o matemáticos la deformación reversible de la imagen Planos, perspectivas, maquetas, cuando representan una idea no materializada, dan forma a proyectos modificables permanentemente, en una gimnasia posible por la agilidad propia de estos sistemas de representación, hoy potenciados por la tecnología digital. Esta asignatura proporciona la posibilidad de entender y utilizar los diferentes lenguajes técnicos de representación de la imagen, y capacita al alumno para leer y relacionar las diferentes formas de representación. La presencia y

el sentido que tiene en el currículo de Plástica es fundamentar analíticamente las claves geométricas que permitan al alumno la comprensión y realización de las tareas propias de esta modalidad, sirviendo de nexo de unión con otras materias. Sus contenidos deben favorecer implícita y explícitamente las tácticas que alienten en el alumno su curiosidad hacia el sentido investigador de las formas, y que le sirvan como instrumento creador para formalizar sus proyectos. Departamento Académico: Carrera/s: PLAN 1985 Y PLAN 2014 Asignatura: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

2- OBJETIVOS GENERALES DE LA SIGNATURA

- Adquirir las destrezas necesarias para comprender y utilizar los diferentes procedimientos gráficos de uso habitual en la arquitectura para "pensar" y representar el espacio y las formas.
- Desarrollar la capacidad para seleccionar el procedimiento más eficaz en relación al tipo de mensaje que se desea transmitir en el campo artístico, conociendo a la vez los diferentes modos de representación utilizados por otras culturas en otros tiempos y lugares.
- Articular los conocimientos adquiridos con las asignaturas del mismo año que desarrollan contenidos donde se implica la tercera dimensión, Visión II, Pintura I, Dibujo y Escultura I y como antecedente de los contenidos de Diseño e Interrelación de las Artes.
- Mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos introducir al alumno en problemáticas de diseño espacial como montajes de muestras artísticas, escenografías, instalaciones como forma de expresión artística, montajes en espacios públicos con recorridos secuenciales, arte urbano.
- Preparar al alumno en la ejecución de legajos técnicos sobre proyectos de su autoría, en propuestas emergentes de las demandas de su profesión.

3- CONTENIDOS

UNIDAD 1: Los Sistemas de Representación en la historia

Formas de representación del espacio en la historia del arte. Bibliografía específica: - Apuntes elaborados por la cátedra: - Los juegos de mesa y las mesas de banquete. Breve reseña de los sistemas de representación en la historia del arte a través de imágenes sobre el tema.

UNIDAD 2: Las perspectivas paralelas en la historia del arte

Las perspectivas paralelas: axonometrías Isométricas y caballeras. Bibliografía específica: Apunte elaborado por la cátedra sobre Perspectivas Paralelas.

UNIDAD 3: Normas para el dibujo de planos de arquitectura

Plantas, cortes y vistas. Planimetrías. Escalas. Bibliografía específica: Apuntes elaborados por la cátedra, Escala y normas para el dibujo de planos.

UNIDAD 4: La perspectiva en la historia del arte. Perspectiva cónica.

Perspectivas cónicas con uno y dos puntos de fuga. Método de visuales. Punto de distancia. Perspectivas aéreas. Intuitivas, por reflexión especular El croquis secuencial, centro de interés, enfoque, encuadre. Análisis espacial. Iluminación. Punto de observación. La perspectiva retardada y la perspectiva acelerada en el arte. Fotomontaje.

Bibliografía específica: - Apuntes elaborados por la cátedra: - Perspectiva cónica. Visuales y Punto de distancia – Fotomontaje.

UNIDAD 5: Las sombras en la historia del arte

Las sombras y el espacio. Determinación gráfica de sombras. Determinación de sombras en interiores perspectivados con uno o más focos luminosos. Determinación de sombras por incidencia de la luz solar.

Bibliografía específica: - Apuntes elaborados por la cátedra: - El Espacio de las Sombras - SÁNCHEZ, Severo. Guía práctica sobre sistemas de representación, Córdoba. UNC.

Bibliografía general (gráfica) - FERREYRA CENTENO, Raúl. El Croquis, 8ª. Ed. Córdoba

- NAVILLI, Norma E, Encastre e inclusión, 2da. Ed. Córdoba, Talleres Gráficos de la FAUUNC, 1990. - PARRAMÓN, José M, El gran libro de la perspectiva, Barcelona, Parramón Ediciones, 1991. - QUAINTEENNE, Esteban. Tratado Metódico de Perspectiva.3ra ed. Buenos Aires. Editorial Construcciones Sudamericanas, 1944.

4- METODOLOGÍA

Todas las unidades se desarrollan sobre proyectos específicos - posibles en la vida profesional de un artista para lo cual el alumno desarrolla la totalidad del legajo técnico correspondiente según las necesidades en cada caso. Bocetos previos, planos, pliegos, maquetas. En las clases teóricas se utiliza el "cañón" para la proyección de los Power Point preparados para cada caso, los ejercicios de construcción gráfica se realizan paso a paso, en el pizarrón. Los estudios de sitio para encarar un proyecto se analizan "in situ". Como aplicación del tema perspectivas cónicas, se realizan salidas para dibujar arquitecturas existentes. En todos los casos todos los integrantes de la cátedra acompañan a los alumnos en su trabajo de campo. Temas de aplicación de prácticos: Legajo para proyecto escultórico con emplazamiento en espacio público. El recorrido secuencial, distancias de observación, iluminación y fotomontaje. Se incorporan nociones de fotografía. Legajo para un montaje expositivo. Aspectos físicos, funcionales y psicológicos

Bibliografía específica: - Mostr-arte, apunte sobre el montaje expositivo.

- Compendio de fotocopias de autores varios Anamorfosis y perspectiva forzada. Único tema de elaboración grupal e individual con verificación fotográfica.

5. EVALUACIONES

Todos los temas son desarrollados en forma individual. Las correcciones y la evaluación de cada práctico se realizan en forma personalizada. Se incluye un práctico grupal integrador de las unidades.

Condiciones para la promoción: Se realiza 2 (dos) parciales en el cuatrimestre. Se desarrolla un práctico integrador y evaluativo. En forma paralela se realizan ejercicios de aplicación que se evalúan en forma conjunta con cada práctico. Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de ASISTENCIA. Aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones 6 iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y el trabajo práctico serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la **PROMOCIÓN**. A los fines de la promoción se puede recuperar los dos parciales, aprobado con un mínimo de 6 (SEIS) puntos.

El alumno promocional podrá recuperar el práctico para acceder a la promoción en tanto no haya sido aplazado.

Se tendrá en cuenta al alumno trabajador y los requisitos normatizados.

Condiciones para la regularización: Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el Trabajo Práctico con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

Los alumnos libres deberán desarrollar el legajo técnico de un tema desarrollado como práctico durante el cuatrimestre. Dispondrán a este efecto el término de siete días corridos. Superada esa instancia pasarán a una segunda prueba práctica frente al tribunal. Los alumnos regulares rendirán un examen práctico sobre las unidades donde no hubiere alcanzado la nota promocional y deberán acompañar su carpeta con todos los trabajos prácticos realizados durante el año.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

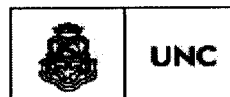
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2013 Sistemas de representación

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Universidad
Nacional
de Córdoba

**CRONOGRAMA 2019
BIBLIOGRAFÍA 2019
(Dejar lo que corresponda)**

Departamento Académico:

**Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN
2014**

Asignatura PINTURA 2

Año Curricular: 2do Año

Anual

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Alejandra Perié (Comisión de la mañana)

Prof. Adjunta a cargo: Florencia Agüero (Comisión de la tarde)

Prof. Asistente: Valeria López

Prof. Asistente: Constanza Molina

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Constanza Delfino; Joaquín Rojas, Lucía Ruggieri, , Bernardo Torres, Constanza Cortés, Sandra Nieva, Sebastián Alberich, Victoria Tanquía.

Adscriptos: Carolina Bustamante, Nehuén Moyano Cortés.

Distribución

Turno mañana: Miércoles y viernes de 9 a 13 hs

Turno tarde: Martes y miércoles de 16 a 20 hs

Contacto:

perie.alejandra@gmail.com (Titular), florenciaquero@gmail.com (Adjunta)

Horario de consultas: Martes de 13 a 15 hs. Concertar previamente por correo-e.

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: Artes Visuales

CARGO Y DEDICACIÓN: **Prof. Titular Dedicación Semiexclusiva**

ASIGNATURA: Pintura II

CARRERA: Licenciatura en Artes Visuales

PLAN DE ESTUDIO: 2014

UBICACIÓN VERTICAL EN PLAN DE ESTUDIOS: Ciclo Básico- 22 año

Fundamentos.

“La toma de consciencia de la pintura, el nacimiento de la concepción moderna de la imagen, y finalmente la aparición de la imagen del artista, muestran perentoriamente que la invención del cuadro, antes que incorporar un sueño de pureza, fue el fruto de la dramática confrontación de la nueva imagen con su propio status, con sus propios límites” Victor Stoichita, *La invención del cuadro*.

El punto de partida para la elaboración de este programa ha sido volver a idear -con un sentido analítico y lúdico al mismo tiempo- algunas de las líneas de trabajo que ya se vienen realizando históricamente en este espacio curricular en relación también a los otros espacios que interactúan en este trayecto del plan.

La problemática más tangible de este estadio -el de Pintura II- es dimensionar el estado actual en que se halla la práctica pictórica en tanto práctica de representación y en tanto disciplina del arte que reflexiona sobre sus propias capacidades, límites y posibilidades expansivas, en un territorio de formación, como lo es la universidad.

¿Qué implica pensar y practicar la pintura en un segundo año de una currícula en artes que es a la vez un cierre de un ciclo básico de licenciatura? Proponemos tres tópicos para responder este interrogante:

(i) La pintura como ‘lenguaje’.

La pintura entendida como lenguaje o conjunto significativo despliega por sí misma una potencialidad analítica sobre sus propios procesos de producción, lo que podemos designar como “pensar la pintura mientras se hace la pintura”. Dicho de otro modo, el propio hacer pictórico ha desplegado desde los orígenes de la representación, una potencia analítica que implica la producción de sentido de cada momento procedimental en sí mismo. El propio decurso de la historia de la pintura es un sucesivo análisis dicha práctica sobre sus propios procedimientos y posibilidades enunciativas.

Por otra parte la pintura no solo despliega significado a través de los recursos pictóricos que pone en juego -signos plásticos e icónicos- sino que precisamente en tanto cuadro (*tableau*, o representación) favorece la interacción de significados con otros textos (o conjuntos significantes) de muy diversa índole, situados en muy variados contextos y producidos

desde otros lenguajes. Por lo que este Programa tendrá como propósito principal reflexionar sobre la pintura como lenguaje.

(ii) La pintura ¿es un tipo de problema? Superficie vs. Representación

Pintura, es un término que en sí, recuerda su propia especificidad: su nombre remite a la condición material de un concepto, de su condición como materia prima. Aún cuando el término se emplee en relación a un contexto artístico, su condición como sustancia matérica nos aproxima claramente a su sentido técnico-material, y por tanto a la pintura como color. Más allá de la permeabilidad de la pintura y su concepto, podemos considerar como una de las especificidades más tangibles de esta práctica, al conjunto de problemas técnico-poéticos que suscita su condición matérico-cromática. El color, si bien puede no ser exclusivo de la materia pictórica, ha sido en la tradición de la pintura un rasgo diferencial. Será una de las razones por las que el Programa centrará sus intereses cognitivos en dicha problemática: el tipo de situación que implica la pintura como color, como superficie y como cuadro. La pintura es en sí una reducción a la superficie (respecto de la escultura por ejemplo) reduce la realidad aparente creando un sistema que se rige por sus propias reglas (las del color). En el otro extremo, la pintura también es un *tableau*, o un cuadro, como afirma Fililberto Menna¹. La pintura como lenguaje, plantea un problema: la relación dialéctica entre superficie y representación, entre *peinture* y *tableau*. Cuando la pintura tiende al polo de la superficie o del sistema, es cuando la práctica pictórica advierte la necesidad de una nueva formulación de su propio lenguaje. Cuando, en cambio predomina la polaridad del cuadro o *tableau*, es como si la pintura olvidara las bases sistemáticas de su lenguaje y se centra en su capacidad narrativa o su condición de fábula pictórica. En medio, nos interesan en este Programa, todas las tensiones que pueden ser exploradas dentro de esta polaridad.

(iii) El acontecimiento pictórico poético

La idea de arte implícita en toda manifestación artística a través del *modo de formar* es lo que numerosos autores denominan *poética*. Este Programa tiene la intención de proponer el desafío de pensar lo pictórico como un ejercicio de poética en el que lo técnico y procedimental es cada vez, un problema de conocimiento específico del orden del *hacer*. *Hacer* pintura, reflexionando sobre cómo es el modo de formar, contiene en sí el método de una poética que deberá dialogar con el pasado, el presente y el futuro del arte.

¹ Menna Filiberto, *La opción analítica del arte moderno. Figuras e íconos*. Gustavo Gilli, Barcelona, 1977 p. 24.

Al mismo tiempo, la complejidad de la pintura como práctica hoy es su condición de funcionar atravesada por la interacción de diversos modos de existencia que cruzan su naturaleza: por una parte, el caudal de experiencias estéticas y la transmisión de conocimiento, y por otra, el universo de objetos artísticos, su clasificación y valoración social. Los límites de la pintura, así como los del arte, poseen rasgos que dibujan y desdibujan su territorio ampliado. El Programa aspira, por tanto, a sentar las bases que promuevan la adquisición de un saber pictórico visualizando dicha complejidad y sus potencialidades en el orden del hacer contemporáneo.

Esta documentación contiene información fundamental sobre objetivos, contenidos y metodología para el dictado del curso cuatrimestral de la Cátedra de Pintura II, de acuerdo a los contenidos mínimos establecidos en el Plan de estudios 2014, para el *Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba*. La lectura atenta de este documento es vital para el desarrollo de la dinámica que se ha previsto en el cursado de Pintura II.

Objetivos Generales:

Que el alumno sea capaz de :

- Adquirir la capacidad de reconocer las características que hacen de la pintura un lenguaje y una práctica específica dentro de la tradición y actualidad del arte.
- Adquirir el dominio de aquellos procedimientos técnicos que permitan abordar la representación pictórica desde una perspectiva contemporánea y reflexiva.
- Desarrollar la capacidad de observación y el análisis de las particularidades de los géneros pictóricos más paradigmáticos de la historia y su permanente diálogo con la práctica de la pintura.
- Desarrollar el hábito de la reflexión y discernimiento crítico frente al problema de la elaboración pictórica en función de diversas situaciones problemáticas.
- Realizar una práctica pictórica que sea consistente y coherente en términos materiales, técnicos y procedimentales .
- Favorecer un permanente diálogo entre las propuestas de este espacio particular y los demás espacios académicos curriculares.
- Analizar y referenciar sus procesos pictóricos en términos artísticos, culturales e históricos.
- Definir estrategias de configuración propuestas en el horizonte de las expectativas y fundamentos del arte contemporáneo.

Contenidos

Unidad 1. La pintura como lenguaje. Superficie vs. Representación :

La pintura como sistema. Las unidades de base y las reglas combinatorias. La tela y el motivo. Las técnicas pictóricas y sus potenciales campos procedimentales. La crisis de la representación. Técnica y pintura. Soportes, materiales y condiciones de producción. El paisaje como género que permite observar y analizar la crisis de la representación y su estatuto.

Objetivos específicos:

Que el alumno sea capaz de :

- Adquirir la capacidad de reconocer las características del género paisaje a partir del empleo de las nociones de superficie y representación (F.Menna).
- Adquirir el dominio de aquellos procedimientos técnicos que permitan abordar la representación pictórica del paisaje y géneros próximos desde una perspectiva contemporánea y reflexiva, comenzando a explorar el color de un modo heurístico.
- Desarrollar la capacidad de observación y el análisis de las particularidades de un género pictórico paradigmático de la historia a partir del contacto con un corpus de imágenes diversas.

Bibliografía Específica:

- Berger, John, (2006) *El sentido de la vista*. Alianza, Madrid. Cap. 31 y 32.
- Kloosterboer, Lorena (2017) *Guía completa de pintura al acrílico*. Librero, Madrid.
- Menna, Filiberto (1977). *La opción analítica del arte moderno: figuras e íconos*. Barcelona: Gustavo Gilli.
- Nadeije Laneyrie- Dagen (2013). *Leer la pintura*. Larousse, Barcelona.
- Hockney, David (2001). *El Conocimiento secreto: El descubrimiento de las técnicas perdidas de los grandes maestros*. Barcelona: Ediciones Destino S.A.
- Tate, Elizabeth & Harrison Hazel (2011) *Enciclopedia de Técnicas de la pintura*. Barcelona: Editorial Acanto.

Unidad 2. La configuración del espacio de representación vs. El color como configurador: el archivo de la pintura:

- Composición y contexto de la pintura de representación. Encuadre o forma del espacio. Esquemas compositivos y modalidades de representación. Formatos y proporciones. La organización del plano. Tamaño y relación de los elementos. La ilusión de profundidad.
- El color como determinante y configurador del espacio plástico. El color como problema teórico. Enfoques. Relación y oposición de tonos, valores y saturación. Posibilidades combinatorias. Dibujo y color. Subordinación y

tensiones. Color y composición. Color y forma. Materialidad del color. El color en relación con el material y los procedimientos técnicos pictóricos. -La escena pictórica. Experiencia de la imagen y experiencia del objeto. La pintura y sus géneros. La naturaleza muerta como problema metapictórico.

Objetivos específicos:

Que el alumno sea capaz de :

-Adquirir la capacidad de identificar el conjunto de recursos (más bien gráficos que cromáticos) que están a disposición del pintor al momento de planificar o idear su pintura.

-Adquirir el dominio de aquellos procedimientos técnicos que permitan abordar la representación pictórica como un conjunto de partes que se organizan, distribuyen y distinguen de acuerdo a un determinado sistema de la pintura.

-Desarrollar la capacidad de observación y el análisis de las particularidades de ciertos géneros pictóricos en los que la composición y el color han sido coordinados de modos diversos y han generado una problemática específica.

Bibliografía Específica:

-M-Godfrey, Tony (2014) *La pintura hoy*, Phaydon, Barcelona.

Menna, Filiberto (1977). *La opción analítica del arte moderno: figuras e íconos*.

Barcelona: Gustavo Gilli.

-Nadeije Laneyrie- Dagen (2013). *Leer la pintura*. Larousse, Barcelona.

-Rose-Marie&Rainer Hagen (2016). *Los secretos de las obras de arte. 100 obras maestras en detalle*. Taschen, Barcelona.

-Wilson, Kate. *Dibujo y Pintura. Una aproximación nueva y actual a las formas clásicas del arte* (2015). PromoPress, Barcelona.

Unidad 3. La práctica pictórica desacralizada: nuevos modos de ver y de pintar. Géneros y problemáticas:

-El cuerpo como problema de la representación. Retratos, autoretratos, escenas. El cuerpo y la noción de sujeto en la vida cotidiana. El cuerpo como experiencia de movimiento en la ciudad. Cuerpo, movimiento y objetos de la vida urbana. Hiperrealismo y cuerpo en la pintura contemporánea.

Objetivos específicos:

Que el alumno sea capaz de:

-Favorecer la aproximación a la experiencia y exploración del concepto de cuerpo, como uno de los problemas de representación más paradigmáticos de la historia del arte .

-Reflexionar y llevar a la práctica pictórica, una serie de técnicas y procedimientos representacionales que el arte contemporáneo ha problematizado generando nuevos modos de ver.

Bibliografía Específica:

- Godfrey, Tony (2014) *La pintura hoy*, Phaydon, Barcelona.
- Guasch, Anna María. *El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995.* (1997) Ediciones del Serbal, Barcelona.
- Groys, Boris, *Arte en flujo, Ensayos sobre la evanescencia del presente* (2016), Ediciones Caja Negra, Buenos Aires.
- Nadeije Laneyrie- Dagen (2013). *Leer la pintura.* Larousse, Barcelona.
- Anita Fricsek: "La pintura contemporánea como mecanismo de crítica institucional." PÁGS.: 34-48. En:
http://nomadas.ucentral.edu.co/nomadas/pdf/nomadas_30/30_3Z_AnitaFricsek.pdf

Unidad 4. Tiempo, sujeto, entorno urbano, y escopicidad:

-La fotografía y la pintura en un campo de expansión. Reproducibilidad, singularidad y abstracción. Producción individual y producción colectiva: tensiones. Técnicas, escalas, soportes y problemas de la pintura contemporánea. Work in progress. Imágenes de reproducción. Análisis y metapintura. Las paradojas icónico-pictóricas. Fotografía y pintura contemporánea. Hiperrealismo.

-La postpintura como campo contra-representacional. El archivo de la pintura contemporánea. Géneros y expansiones genéricas. La pintura como problema actual: ¿porqué seguimos pintando?. El material más allá de la forma dominante. El proceso y sus etapas autoreflexivas como producto expositivo. Arte como idea y pluralidad de medios.

Objetivos específicos:

- Favorecer las dinámicas que habiliten prácticas de investigación pictóricas colectivas representacionales y autoreflexivas, que al mismo tiempo que diluyan la forma dominante, tengan consistencia en términos materiales, técnicos y procedimentales .
- Definir estrategias de configuración propuestas en el horizonte de las expectativas y fundamentos del arte contemporáneo, en este caso, en términos de construcción colectiva y exploración del espacio instalativo.
- Analizar y referenciar sus procesos pictóricos en términos artísticos, culturales e históricos.
- Desarrollar su sensibilidad valorativa mediante la toma de conciencia de nuevos aspectos de la practica pictórica como género contemporáneo. Observando dicha práctica como posible campo de investigación individual y colectiva.

Bibliografía Específica:

- Buren, Daniel. *La postpintura en el campo expandido*.
- Godfrey, Tony (2014) *La pintura hoy*, Phaydon, Barcelona.
- Hernández Sánchez, Domingo (2005). "Pintura de apariencias. Gerhard Richter y las imágenes incompletas". En: *Imágenes incompletas. Materiales de arte y estética*. Salamanca, Luso-Española de Ediciones, 2005, pp. 57-118. (CL)
- Moxey, Keith, *El tiempo de lo visual. La imagen en la historia* (2016). Ed.Sans Soleil, Buenos Aires.
- Buchloh, Benjamin "Conversaciones con Gerhard Richter" (1994), en Gerhard Richter, Museo Nacional Reina Sofía.
- Perié, María Alejandra. (2008) "Arte procedimental, metasemiosis e inorganicidad, desde los orígenes del ars programa a la actualidad". PDF

Trabajos Prácticos.

Primeros comentarios:

Usaremos para nuestros trabajos prácticos, ejercicios de clase, y diálogos en general una terminología específica que nos permita establecer ciertos denominadores comunes respecto de cómo verbalizamos lo que hacemos. Por ejemplo, cuando mencionemos "hacer una pintura" nos estamos refiriendo a lo que a veces se designa como cuadro. Pero en nuestro caso, hacemos una referencia más amplia, que contempla la expansión de la pintura hasta nuestros días. Una pintura es mucho más que un cuadro.

Trabajo Práctico 1. Análisis teórico-práctico de obras pictóricas y del tópico paisaje:

- 1- Revisar los pdf de las clases teóricas sobre esta unidad.
 - 2- Ver atentamente y en forma completa la película *El conocimiento secreto* de David Hockney.
 - 3- Leer detenidamente la bibliografía indicada teniendo en cuenta la guía de lectura 1².
 - 4- Seleccionar 2 obras pictóricas (del género paisaje), y dos fotografías de paisajes dentro del conjunto propuesto por la Cátedra (ver Archivo de pinturas).
- 2- En cada caso (obras pictóricas) te proponemos identificar cuáles son las unidades de base que regulan el *tableau* o *representación*. Observa: ¿Cómo son las pinceladas? ¿Cómo es el tratamiento de la superficie? ¿Cómo creo que se ha trabajado el color?. El tratamiento de la superficie...¿favorece la representación? ¿Cómo lo hace? ¿Qué materiales, herramientas y técnicas crees que han sido empleados para

2 Que será entregada con el TP1.

tales resultados pictóricos?. Revisa para esto el PDF elaborado sobre cuestiones técnicas sobre la realización de paisajes (Paisajes_técnicas). Una vez hecha estas observaciones y anotarlas en tu **bitácora**³, lleva a cabo

[A] una pintura -con acrílico- en la que por medio de la reproducción pictórica, estudies algún detalle de la representación -de *alguna* de las dos obras observadas- que te interese. Puedes usar un cuadro-ventana (retícula) de cartón⁴ para realizar este ejercicio de observación y copia. El empleo del color es libre. En formato A3.

[B] En cada caso (fotografías de paisajes) lleva a cabo un **collage** que te permita dar cuenta la textura del paisaje (observar algunos de los casos históricos propuestos: impresionismo y post-impresionismo, siguiendo la línea analítica de Seurat)⁵. Seguirás el ejercicio de trazar zonas diferenciadas mediante la identificación de las texturas (cielo, montañas, pradera, etc), pudiendo modificar libremente los colores. A continuación **pintarás** con óleo, témpera o acrílico, lo que has hecho en collage, en soporte papel entelado (apto para óleo), reproduciendo con ajuste técnico apropiado no ya la foto original, sino las características del collage. Haz pruebas de color y de superficie en papeles obra, también usando acuarela o diluyendo témpera o acrílico, generando libremente un estudio de las áreas compositivas y sus efectos cromáticos.

Tiempo de realización: 3 clases.

Qué se entrega:

- 1 carpeta A4 que contenga las obras (fotocopias) y fotografías seleccionadas para el análisis + Respuestas de guía de lectura 1.
- Bitácora
- 1 pintura A3 de estudio de obra anterior [A]
- 1 collage que estudia posibilidades de textura de las fotos [B]
- 1 pintura A3 que reproduce el collage.

Materiales y herramientas:

³ Ver indicaciones sobre cómo armar tu bitácora para Pintura 2.

⁴ Puedes ver ejemplo al final de este documento.

⁵ Ver en Archivo de pinturas, Paisajes.

Pautas de evaluación:

- Elaborar en tiempo en tiempo y forma el trabajo.
- Dar cuenta de los contenidos estudiados, tanto en el trabajo pictórico como en las anotaciones escritas y las preguntas de clase.
- Trabajo en clase, intensivo y sostenido.
- Preocupación por la prolijidad de los trabajos terminados, y las consecuciones técnicas necesarias para la propuesta del TP.

2. La configuración del espacio de representación vs. El color como configurador: el archivo de la pintura:

Trabajo Práctico 2 (Parcial 1). El dibujo y el color en la representación. Tensiones.

1. Lee la bibliografía correspondiente⁶ y responde la guía de lectura 2.
2. Revisa el corpus de obras pictóricas propuesto por la asignatura para este TP. Hacer anotaciones en la bitácora de trabajo, sobre los aspectos que tienen relación con esta unidad, empleando fundamentalmente recursos gráficos. Utiliza marcadores y lápices de colores, etc. Y emplea varias páginas para el análisis.
2. Lleva a cabo dos escenas con objetos (reales) de la vida cotidiana y regístralos fotográficamente desde distintos ángulos (normal, picado contrapicado, etc). Una **(A)** con elementos cotidianos típicos del género naturaleza muerta (frutas, etc) y otra **(B)** con objetos cotidianos menos típicos (zapatillas, cajas de fósforos, libros, etc) haciendo zoom sobre ellos. Selecciona dos puntos de mira que te interesen e identifica el lugar exacto de la posición del observador-pintor (con ayuda de las fotografías para este emplazamiento) y determina mediante bocetos con marcadores de colores en papel, cuáles serían las proporciones del plano, direcciones principales, zonas de luz y sombras, generación de áreas cromáticas, etc. Haz un registro en la bitácora de tus observaciones pero si necesitas trabajar en otro tamaño de hoja más grande puedes hacerlo.
3. Una vez estudiadas las escenas, haz un análisis de qué tipo de paletas fueron utilizadas y cuáles podrías emplear

⁶Calabrese et Alt, *El trompe l'oeil*, Ed. Casimiro, 2012.

alternativamente. Haz pruebas de color y sírvete para esto de los conceptos del texto de Kloosterboer y resúmenes sobre color (PDF).

4. Elige dos composiciones, una por cada tipo de escena (1 de naturaleza muerta convencional y 1 de composición con objetos no convencionales) para hacer dos pinturas de paleta libre. Harás primero 3 bocetos rápidos de cada elección con material libre (acuarela, acrílico o témpera). En total **6 bocetos rápidos**, de formato A4.

Para las pinturas definitivas (2, en formato de 50x70 en papel para pintar, entelado), emplearás acrílico para comenzar el trazado de las mismas, y luego terminarás al óleo las pinturas, intentando descubrir qué te posibilita el óleo a diferencia del acrílico, técnica y poéticamente.

Tiempo de realización: 5 clases

Qué se entrega:

- 1 carpeta A4 que contenga las obras (fotocopias) y fotografías seleccionadas para el análisis + Respuestas de guía de lectura 2.
- Bitácora
- 6 bocetos rápidos, de formato A4, materiales a elección..
- 2 pinturas definitivas (en formato de 50x70 en papel para pintar, entelado)

Materiales y herramientas:

Pautas de evaluación:

- Elaborar en tiempo en tiempo y forma el trabajo.
- Dar cuenta de los contenidos estudiados, tanto en el trabajo pictórico como en las anotaciones escritas y las preguntas de clase.
- Trabajo en clase, intensivo y sostenido.
- Preocupación por la prolijidad de los trabajos terminados, y las consecuciones técnicas necesarias para la propuesta del TP.

Unidad 3. La práctica pictórica desacralizada: nuevos modos de ver y de pintar. Géneros y problemáticas:

-El cuerpo como problema de la representación. Retratos, autoretratos, escenas. El cuerpo y la noción de sujeto en la vida cotidiana. El cuerpo como experiencia de movimiento en la ciudad. Cuerpo, movimiento y

objetos de la vida urbana. Hiperrealismo y cuerpo en la pintura contemporánea.

Objetivos específicos:

Que el alumno sea capaz de:

-Favorecer la aproximación a la experiencia y exploración del concepto de cuerpo, como uno de los problemas de representación más paradigmáticos de la historia del arte .

-Reflexionar y llevar a la práctica pictórica, una serie de técnicas y procedimientos representacionales que el arte contemporáneo ha problematizado generando nuevos modos de ver.

Trabajo Práctico 3 (Parcial 2). El cuerpo como experiencia y como problema representacional:

1. Ver la película el **Cos social**⁷. Y leer el comentario de la **Lección de anatomía**⁸. Responder la guía de lectura 3.

2. Teniendo en cuenta las reflexiones que has hecho después de ver la película y la pintura⁹, seleccionar dos obras pictóricas contemporáneas (posteriores a 1960) en las que puedas observar la relación de la representación del cuerpo humano y los objetos que lo rodean en las composiciones¹⁰. Responde y gráfica para llevar a cabo un estudio analítico: ¿Cómo están representados los cuerpos? ¿En su totalidad o en partes? ¿Cuál es el punto de mira del observador?. ¿cómo es la técnica de representación? Qué tipo de discurso se ha generado a partir de esa pintura? ¿qué interés encuentras en esta selección? Escribe tus ideas en la bitácora.

3. Tomando como modelo a un compañero, lleva a cabo **dos conjuntos** de ejercicios pictóricos:

[A] uno en el que representes la totalidad de su cuerpo y

[B] otro en la que representes una parte de su cuerpo.

Para ambos conjuntos, trabaja con fotografías y ampliaciones fotográficas diversas y ten en cuenta que se evaluarán los bocetos de la bitácora que te permiten el estudio de las representaciones. Realiza muchos estudios y exploraciones de modo tal de familiarizarte con la experiencia. Recuerda que hay experiencias históricas que pueden ayudarte en el ejercicio

7 <http://artssantamonica.gencat.cat/es/detall/COS-SOCIAL-Llico-danatomia>.

<https://www.youtube.com/watch?v=eLydmCAKLP8l>.

8 PDF de Cátedra sobre La lección de anatomía.

9 La lección de anatomía.

10 Ver archivo de Cátedra.

exploratorio¹¹. La técnica y el material son libres para estos conjuntos.

4. Durante dos clases, presencialmente realizarás una pintura en gran formato de cada conjunto (2 en total), con acrílico y óleo, explorando y combinando las diversas presentadas en las clases hasta el momento y otras que hayas explorado por tu cuenta.

Tiempo de realización: 5 clases.

Qué se entrega:

- 1 carpeta A4 que contenga Respuestas de guía de lectura 3 y bocetos de estudio.
- Bitácora
- Bocetos rápidos, de formato A4, materiales y cantidad a elección.
- 2 pinturas definitivas (en gran formato) en papel entelado

Materiales y herramientas:

Pautas de evaluación:

- Elaborar en tiempo en tiempo y forma el trabajo.
- Dar cuenta de los contenidos estudiados, tanto en el trabajo pictórico como en las anotaciones escritas y las preguntas de clase.
- Trabajo en clase, intensivo y sostenido.
- Preocupación por la prolijidad de los trabajos terminados, y las consecuciones técnicas necesarias para la propuesta del TP.

4. Tiempo, sujeto, entorno urbano, y escopicidad:

La fotografía y la pintura en un campo de expansión. Reproducibilidad, singularidad y abstracción. Producción individual y producción colectiva: tensiones. Técnicas, escalas, soportes y problemas de la pintura contemporánea. *Work in progress*. Imágenes de reproducción. Análisis y metapintura. Las paradojas icónico-pictóricas. Fotografía y pintura contemporánea. Hiperrealismo.

La postpintura como campo contra-representacional. El archivo de la pintura contemporánea. Géneros y expansiones genéricas. La pintura como problema actual: ¿porqué seguimos pintando?. El material más allá de la forma dominante. El proceso y sus etapas autoreflexivas como producto expositivo. Arte como idea y pluralidad de medios.

¹¹ Otros pintores que han trabajado estos problemas y ejercicios antes que tú.

Objetivos específicos:

-Favorecer las dinámicas que habiliten prácticas de investigación pictóricas colectivas representacionales y autoreflexivas, que al mismo tiempo que diluyan la forma dominante, tengan consistencia en términos materiales, técnicos y procedimentales .

-Definir estrategias de configuración propuestas en el horizonte de las expectativas y fundamentos del arte contemporáneo, en este caso, en términos de construcción colectiva y exploración del espacio instalativo.

Tp. 4. Superficie, color, textura y composición en las escenas urbanas, autos (grupal y en gran formato)

1-Leer los pasajes de los textos propuestos y analizar el corpus de artistas que hemos reunido sobre imágenes urbanas pictóricas.

2- Conformar un grupo de 5 alumnos. Salir a la calle y tomar 10 fotografías de escenas urbanas. Imprimirlas.

3-Llevar a cabo un proyecto colectivo pictórico que permita resolver en una composición pictórica apaisada, una pintura fotográfica de la ciudad. La imagen general puede estar compuesta por varias tomas. La resolución pictórica debe poder combinar la técnica de bordes netos y clarooscuro, en forma libre. El tratamiento deberá dar cuenta de los situaciones ópticas características de las imágenes fotográficas urbanas. El soporte será tela imprimada, de 1 x 4 metros o bien papel obra pintado con látex para la base y trabajado con colores de acrílico (si los poseen o consiguen) o bien al látex. La paleta será limitada.

La consecución de la imagen general deberá incluir como parte del proceso, un trabajo de proyección para el trazado de la/s imagen/es.

Tiempo de realización: 4

Qué se entrega:

-1 carpeta A4 que contenga las fotografías seleccionadas para el trabajo + Respuestas de guía de lectura 4+ las reflexiones del grupo sobre el trabajo a realizar.

-Bitácora

-Bocetos rápidos, de formato A4, materiales a elección..

-Pintura definitiva grupal de 4x1.

Materiales y herramientas:

Pautas de evaluación:

- Elaborar en tiempo en tiempo y forma el trabajo.
- Dar cuenta de los contenidos estudiados, tanto en el trabajo pictórico como en las anotaciones escritas y las preguntas de clase.
- Trabajo en clase, intensivo y sostenido.
- Preocupación por la prolijidad de los trabajos terminados, y las consecuciones técnicas necesarias para la propuesta del TP.

Otros textos bibliográficos de interés:

- Alpers Svetlana (1987) *El arte de describir en el siglo XVII*. Ed. Blume, Madrid.
- Alpers Svetlana (2001) *La creación de Rubens*. La balsa de la medusa, Madrid.
- Alpers, Svetlana (2009) *Por la fuerza del arte, Velazquez y otros*. Ed. CEEH, Madrid.
- Parramón, Paidotribo (2014) *Manual Práctico del color para artistas*. Ed. Parramón, Barcelona.
- Pinotti, Andrea (2011). *Estética de la pintura. La balsa de la medusa*, Madrid.
- Stoichita, Victor. (2009) *Como saborear un cuadro*. Ed. Ensayos Cátedra, Madrid.
- Godfrey, Tony (2014) *La pintura hoy*, Phaydon, Barcelona. -Guasch, Anna María. *El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995*. (1997) Ediciones del Serbal, Barcelona.
- Groys, Boris, *Arte en flujo, Ensayos sobre la evanescencia del presente* (2016), Ediciones Caja Negra, Buenos Aires.

Documentales:

- La emoción del natural. Vida y obra de Joaquín Sorolla*. Dirigido por José Luis López Linares. Museo del Prado.
- El Bosco, El Jardín de los sueños*. Dirigido por José Luis López Linares. Museo del Prado.
- Gerard Richter Painting*, Toronto.
- El cielo en la tierra*. Documental y entrevista a James Turrel.

Propuesta metodológica:

Las clases contendrán una serie de dinámicas que intercalarán estratégicamente propuestas teóricas expositivas, actividades de taller conjuntas y análisis del desarrollo de los alumnos. Entre ellas mencionaremos:

- Propuestas de exposición teórica y explicación de conceptos centrales, perspectivas de autores y contextualización de los trabajos prácticos. Las exposiciones teóricas estarán centradas en el análisis comprensivo de los principales referentes de la pintura histórica y contemporánea, partiendo del supuesto que este límite conceptual es difuso y requiere siempre de un tratamiento crítico.
- Actividades que relacionan las exposiciones teóricas con el hacer del taller en sí. Visita a talleres de pintores y artistas locales. Invitación de pintores a dialogar con la Cátedra.
- Realización de los trabajos prácticos en el espacio y tiempo del cursado y fuera de él y realización de una bitácora personal que permita el registro del estado del proceso que el alumno realiza individual y grupalmente.
- Análisis de los procesos y reflexión individual y conjunta sobre el horizonte que se espera alcanzar en el tiempo de cursado.

Evaluación:

Cada unidad será evaluada individualmente en el tiempo y la forma que indica el cronograma de trabajo, en forma presencial. Se realizarán 4 Trabajos Prácticos de los cuales dos, los trabajos 2 y 3 serán evaluados como parciales individuales. Las consignas de los trabajos podrán ser ajustadas y entregadas con detalle particular durante el cursado. El promedio de las calificaciones de los trabajos prácticos corresponde al 40% del la nota final mientras que el promedio de las calificaciones de los Parciales corresponde al 60% de la nota final.

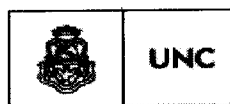
Requisitos de aprobación para promocionar , regularizar o rendir como libres :

Requisitos para la promoción:

- Contar con el 80% de asistencia a las clases. Se tomará asistencia a las clases.
- Aprobar el 80% de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7(siete). Aprobar el 100 % de las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7(siete).
- Haber realizado y presentado en tiempo y forma los trabajos y los parciales según las indicaciones estipuladas por la Cátedra.

Requisitos para la regularidad:

- Aprobar el 80% de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y un promedio mínimo de 4 (cuatro) Aprobar el 100 % de las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o

Universidad
Nacional
de Córdoba

mayores a 4 (cuatro) y un promedio mínimo de 4 (cuatro) pudiendo recuperar un solo parcial el día indicado por el docente.

-Haber realizado y presentado en tiempo y forma los trabajos y los parciales según las indicaciones

Condición de libres:

Asistir al horario de consulta de la Cátedra para estipular el tiempo de realización de los trabajos. Se pedirá la presentación de una bitácora del proceso que será fundamental para la evaluación oral. Todos los trabajos y la bitácora serán presentados en la fecha de examen final, inclusive una instancia teórica especial.

Examen final del alumno regular:

Aprobar con calificación igual o mayor a cuatro. Llevará todos los trabajos del cursado, estén o no aprobados, desarrollando con mayor énfasis los trabajos que hayan requerido ajustes.

Examen final del alumno libre:

El día del examen el alumno deberá aprobar con nota igual o mayor a cuatro. Deberá llevar la totalidad de los trabajos.

Régimen de alumno trabajador:

La Facultad dispone de un régimen especial de cursado para los/as estudiantes que trabajan y/o tienen familiares a cargo y/o se encuentran en situación de discapacidad, que también incluye a trabajadores/as informales. El mismo contempla lo siguiente:

- Justificación de las llegadas tarde a clase y/o exámenes;
- Habilita la posibilidad de reprogramación de al menos el 50% de las evaluaciones;
- Prevé otra instancia de evaluación que no puede ser considerada recuperatorio;
- Justificación de hasta el 40% de las inasistencias;
- Solicitar extensión de la condición (regularidad o promoción);
- Pueden presentarse de manera individual los trabajos grupales.

Para encuadrarse a dicho régimen, los/as estudiantes deben acercarse a la SAE a solicitar el Certificado Único de Estudiantes Trabajadores y/o con Familiares a Cargo y/o en Situación de Discapacidad. Para obtener dicho certificado deberán seguir los pasos indicados en la página web de la Facultad y presentar al docente el Certificado obtenido.

Cronograma tentativo:

Clases	Unidad	Actividad	Trabajos
1	1.	<i>Teórico 1.</i> Y Presentación general. Proyección de imágenes. Diálogo e inicio de bitácora. Proponemos material de lectura. Y Página web con imágenes y textos.	Proponemos el TP 1.
2	1.	Teórico breve y trabajo de taller en el aula con pausas para establecer coordenadas.	Hacemos el TP1.
3	1.	Actividad de clase y trabajo de taller	Hacemos el TP1.
4	1.	Actividad de clase y trabajo de taller	Cerramos el TP1
5	1	Actividad de clase y trabajo de taller	Cerramos el TP1
6	Evaluación 1.	. Evaluación presencial de la entrega del TP1.	
7	2	<i>Teórico 2.</i> Proyección de imágenes. Diálogo . Proponemos material de lectura. Y Página web con imágenes y textos	Proponemos el TP2 Iniciamos el TP 2.
8	2	Trabajo de taller en el aula con pausas para establecer coordenadas.	Hacemos el TP2
9	2	Teórico breve y trabajo de taller	Hacemos el TP2.
10	2	Teórico breve y trabajo de taller	Cerramos el TP2
11	Evaluación 2. Parcial 1	Evaluación presencial de la entrega del TP2.	Proponemos el TP3
12	3	<i>Teórico 3.</i> Proyección de imágenes. Diálogo . Proponemos material de lectura. Y Página web con imágenes y textos.	Iniciamos el TP 3.
13	3	Invitado especial . Diálogo con él sobre Unidad 3.	Hacemos el TP3
15	3		Hacemos el tp3
16	3	Trabajo de taller en el aula con pausas para establecer coordenadas.	Hacemos el tp3

17	3	Trabajo de taller en el aula con pausas para establecer coordenadas y revisión.	Hacemos el tp3
18	3	Trabajo de taller en el aula.	Hacemos el tp3
19	Semana de mayo		
20	Semana de mayo		
21	Evaluación 3 Parcial 2	Evaluación presencial de la entrega del TP3.	Comentamos el tp4
22	4	<i>Teórico 4.</i> Proyección de imágenes. Diálogo . Proponemos material de lectura. Y Página web con imágenes y textos..	Iniciamos el TP 4
23	4	Traemos las fotografías urbanas para trabajar en clase	
24	4	Invitado a clase para diálogos sobre unidad 4.	Hacemos el tp4
25	4	Trabajo en grupo en el aula	Hacemos el tp4
26	4	Trabajo en grupo en el aula	Cerramos el tp4
27	4	Evaluación presencial de la entrega del TP4.	
28	1-4	Recuperatorio	Se trae a clase lo que había que reformular.
	Muestra	Posible muestra con trabajos de los alumnos	

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene:

Los alumnos deberán trabajar con ventilación cuando usen solventes y deberán usar ropa acorde que impida que ciertos solventes afecten su piel.

Universidad
Nacional
de Córdoba

María Alejandra Perié

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2014 Pintura II

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales. **PLAN** 2014

Asignatura: GRABADO II.

Equipo Docente:

- **Profesores:**

Prof. Titular: Lic. Eduardo Quintana. Dedicación semi exclusiva

Prof. Adjunta: Lic. Cecilia Conforti. Dedicación Simple

Prof. Asistente: Lic. Alejandra Escribano. Dedicación Semi exclusiva

Prof. Asistente: Lucía Álvarez Pérez

- **Ayudantes Alumnos y Adscriptos:**

Distribución Horaria

Turno mañana: lunes de 8:30 a 13:30 hs. y martes 8:30 a 11:30

Turno tarde: jueves 17:30 a 21 hs. Viernes de 16.30 a 21 hs.

Horario de consulta: lunes de 15 a 16hs. Martes de 11 a 12hs.

PROGRAMA

Consideraciones previas.

El GRABADO es una disciplina especial dentro de las Artes Visuales. De origen remoto en oriente, su aparición en Europa data de la Edad Media y cumplió funciones específicas como informar y transmitir conocimientos que influyeron en la divulgación de la religión, la ciencia, la tecnología, la especulación filosófica y los estilos artísticos a través del libro y la ilustración.

El papel que desempeñó el grabado, hasta la invención de la fotografía, como único medio de reproducción posible, derivó en la consideración de esta disciplina como un arte menor, de carácter narrativo efectuada por artesanos.

Cuando el grabado es tomado por artistas de la talla de Durero, Rembrandt o Goya se libera de aquella función mostrando las posibilidades técnico-expresivas que lo identificaron como un lenguaje gráfico al nivel de la pintura y la escultura.

En el transcurso del tiempo, tuvo un rol protagónico en diversos movimientos artísticos como el expresionismo y el surgimiento de las vanguardias. En el siglo XX el grabado crece en posibilidades realizando importantes aportes no sólo técnicos, sino de concepto, que influyen, de manera decisiva en el desarrollo del arte contemporáneo.

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El programa está confeccionado teniendo en cuenta la coordinación del área grabado que establece la relación de los contenidos programáticos del ciclo básico y de la licenciatura en esta especialidad.

La asignatura cumple un doble rol: Está ubicada en el segundo y último año del ciclo básico (de preparación común a todas las licenciaturas) a partir del cual los alumnos adoptarán la especialidad en que se graduaron. Para un grupo de ellos, (los que elijan otras especialidades) será la oportunidad de aprender una disciplina que en un futuro podrán complementar a su formación artística. Para los que elijan la Licenciatura en Grabado tendrá un carácter de curso preliminar proporcionándoles un panorama completo, de práctica e información, sobre los distintos procedimientos del grabado en relieve, hueco y superficie (xilografía, grabado en metal, litografía, serigrafía) como así también de los procesos alternativos que surgen a partir de estas técnicas (monotipos, gofrados, collagraph, linóleo, estencil,) y de los nuevos sistemas de impresión (fotocopias, láser grafías, heliografías, plotters, grabado digital, fotograbado, procesos de transferencia de imagen).

La producción artística y el soporte teórico de la asignatura apuntan a conceptualizar la problemática actual del grabado y su inserción en nuestro medio.

Si algo caracteriza al grabado es su constante redefinición en concordancia con el momento histórico. Es nuestro objetivo incursionar en un concepto ampliado de grabado en la actual producción artística y enfocar como una disciplina abierta a la acción y experimentación dentro del más amplio concepto de arte gráfico impreso y seriado.

2- Objetivos

Objetivos generales:

- Valorar los aportes del grabado al desarrollo cultural y del arte visual en particular.
- Identificar las capacidades intrínsecas del lenguaje gráfico
- Analizar el material de lectura proporcionado por la cátedra.
- Incentivar la experimentación como una característica propia del grabado contemporáneo.
- Reconocer la obra gráfica impresa de artistas representativos a nivel local e internacional.
- Respetar las diferentes etapas del proceso desde la producción de bocetos a la impresión final.
- Adquirir hábitos de orden y respeto en las actividades de taller.
- Reemplazar progresivamente los productos contaminantes por otros inofensivos para la salud y el cuidado del medio ambiente.
- Cumplir el cronograma programático y las normas de higiene y seguridad.
- Incentivar el compromiso, el trabajo en grupo y disposición para compartir.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Núcleo temático 1

El Grabado. Contexto histórico /social. Unidad teórica

Clasificación de los procesos de impresión. Concepto de técnica en el Grabado.

Función histórica, aportes del grabado al desarrollo del arte visual Período Virreinal, Renacimiento, expresionismo, modernismo, la estampa japonesa, Arte Pop. El Grabado

menos tóxico. El Grabado en el contexto contemporáneo. Hacia una gráfica expandida (introducción)

Objetivos Específicos:

- Valorar el Grabado como disciplina original del arte visual.
- Indagar sobre la función que cumplió el Grabado en el desarrollo histórico-cultural.
- Identificar las variables que lo convierten en un medio de expresión autónomo.
- Reflexionar acerca de las posibilidades de inserción en el medio a través de la multiplicación de la imagen.
- Reconocer las características que identifican al grabado en relieve, hueco y superficie.
- Analizar la práctica del grabado en el contexto del arte contemporáneo.

Bibliografía

- El Grabado en Madera. Paul Westheim. Biblioteca Facultad de Artes. U.N.C.
- Un ensayo sobre el Grabado, a finales del siglo XX. Martínez Moro. Editorial Creática.
- Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. A. Danto. Editorial Paidós.
- La ilustración como categoría. Juan Martínez Moro. Ediciones Trea, S.L
- La Impresión como Arte. Técnicas contemporáneas y tradicionales. Huges- Morris. Editorial H. Blume.

Núcleo temático 2

El lenguaje gráfico. Unidad teórica instrumental

Características. Cualidades técnico-expresivas, recursos gráficos tradicionales y actuales. Concepto de línea, trama, textura, forma y contra forma. Cualidades intrínsecas del grabado, multiplicidad, seriación, repetición, aspectos técnicos y conceptuales (palimpsesto).

Objetivos Específicos:

- Producir bocetos traducibles al lenguaje gráfico- impreso.
- Reconocer las cualidades expresivas de los elementos de la comunicación visual.
- Elaborar propuestas a partir de ejes temáticos.
- Transferir conocimientos de otras asignaturas (Grabado I, Dibujo I, Visión I)
- Aplicar leyes de percepción visual.
- Practicar la línea en relación al desarrollo del proceso personal.
- Reconocer las características expresivas del lenguaje gráfico.
- Descubrir los distintos tipos de líneas.
- Utilizar diferentes tipos de tramas, aguadas y texturas.

Bibliografía

- Un ensayo sobre el Grabado a finales del siglo XX. Juan Martínez Moro. Editorial Creática.
- La sintaxis de la Imagen. D. Dondis. Editorial Blume.

-
- Fundamentos del Diseño bi y tridimensional. W.Wong. Editorial. Gustavo Gilli.
 - El extravío de los Límites. Claves para el arte contemporáneo. Jorge López Anaya. Editorial emecé arte.
 - El Lenguaje de la visión. Georgy Kepes. Editorial Infinito.
 - Arte y Percepción Visual. Rudolf Arnheim, Editorial Alianza.

Núcleo temático 3

Procedimientos calcográficos. Unidad teórica-instrumental

Elementos de la comunicación visual. La línea, el valor y la textura como elementos estructurales del producto visual. Boceto y proceso. Procedimientos calcográficos, aguafuerte, aguatinta, y derivados. Tipos de entintados. El color: Métodos de aplicación. Experimentación redefinición del soporte gráfico.

Objetivos Específicos

- Analizar el material proporcionado por la cátedra
- Producir bocetos traducibles a los procedimientos calcográficos.
- Aplicar la línea, el valor y la textura en función al desarrollo del proceso individual.
- Aprender la técnica del aguafuerte y aguatinta.
- Incorporar progresivamente materiales no tóxicos en la producción.
- Experimentar otros procedimientos del huecograbado: Lápiz graso, fosa, marmolado, técnica del azúcar, transfer sobre metal.
- Analizar las características que identifican a cada uno de los procedimientos.
- Emplear el color como elemento estructural de la composición.
- Practicar métodos de entintado: simultáneo. Poupée, veladuras.
- Producir técnicas mixtas en huecograbado.
- Realizar un análisis escrito sobre la propia producción.
- Redefinir la matriz en el proceso de impresión.

Bibliografía

- El Aguafuerte y técnicas afines. Centro Editor de América Latina
- Grabado y técnicas de impresión. Editorial Blume.
- Un Ensayo sobre Grabado a comienzos del siglo XXI. Martínez Moro. Editorial Creática.
- Manual de Aguafuerte y Grabado. W. Chamberlain. Editorial H. Blume.
- La Impresión como Arte. Técnicas contemporáneas y tradicionales. Huges- Morris. Editorial H. Blume.

Núcleo temático 5

Nuevos soportes, nuevos medios. Unidad teórica-instrumental

El proceso personal (bocetos, informes escritos e impresiones) como disparador para el abordaje a nuevas posibilidades en la enseñanza y práctica del grabado. Concepto de hibridación. Cruces con otras disciplinas del arte visual. Libro de artista. Arte objetual. Performance, instalación (introducción)

Objetivos específicos

- Analizar el material teórico proporcionado por la cátedra
- Incorporar conceptos propios de la práctica artística contemporánea.
- Aplicar conceptos de módulo, partición de la matriz, repetición, fragmentación y superposición en la obra gráfica impresa.
- Generar una propuesta de trabajo a partir de los conocimientos adquiridos.
- Utilizar el léxico técnico apropiado
- Experimentar diversos soportes en la producción artística
- Reflexionar sobre las posibilidades de fusión del grabado con otras modalidades del arte visual.

4- Bibliografía obligatoria

-Apunte de Cátedra, Grabado II

5- Bibliografía Ampliatoria

-Guía completa del Grabado e Impresión". John Dawson. Editora. Blume.
-"El collagraph completo". Clare romano y john Ross. Texto proporcionado por el Prof. Ricardo Moreno Villafuerte. Incluido en el Apunte de Cátedra de Grabado II. Editorial Brujas.
-"El Grabado en madera y técnicas afines". López Amaya. Centro Editor de América Latina. -
"Enciclopedia de técnicas de impresión". Judy Martin. Ediciones La Isla.
-"Arte y alienación". Herbert Read. Zahar, Editores
-"Historia Mundial del Arte". Ediciones Daimon.
-La Enseñanza para la Diversidad. Anijovich-Malbergier-Sigal.Edit. Fondo de Cultura Económica.
-"Los Caprichos". Francisco Goya. Dover Publications.
-"Lo Espiritual en el Arte". V Kandinsky. Editorial Paidós Ibérica.
-"Punto y línea sobre el plano". V Kandinsky. Editorial Paidós Ibérica.
-"Pablo Picasso". Obra Gráfica. Colección Comunicación Visual. Serie Gráfica. Editorial G. Gilli
El -Grabado y Técnicas de impresión. Editorial Blume.

6- Propuesta metodológica:

La metodología aplicada será dinámica, activa, participativa, de modo que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje.

La presentación de los contenidos de cada núcleo temático, se apoyará con la proyección de imágenes y la exposición de originales en el aula taller.

Se realizarán demostraciones prácticas relativas a las técnicas que se desarrollan en cada núcleo temático. El acompañamiento docente en el proceso individual será permanente.

Se realizarán actividades de análisis y reflexión, sobre la función histórica del grabado y de las producciones actuales que integran y representan el patrimonio visual local,

regional y universal. La realización de estos registros visuales servirá de manera introductoria a la redefinición del grabado en la contemporaneidad.

Este caudal de información, plantea la toma de conciencia por parte del alumnado del amplio campo de acción del grabado en la historia y en la actualidad. Considerando al grabado en el más amplio concepto de arte gráfico seriado e impreso, valorando su capacidad de adaptarse a los requerimientos de la actualidad.

Se enfocará la enseñanza del grabado como un lenguaje inserto en el campo experimental siempre atento al surgimiento de las nuevas tecnologías, sin perder las características que lo identifican desde sus orígenes: la multiplicación de la imagen, la inserción en los diferentes niveles sociales y la apropiación de las nuevas tecnologías.

Cada alumno realizará un informe personal, que incluye escritos, bocetos y reflexiones a partir de ejes temáticos propuestos por los docentes. Se conformarán bitácoras incorporando sucesivamente, los contenidos de cada núcleo temático.

Este proceso de análisis y práctica contenido será condición obligatoria para el cursado de la asignatura y tiene el propósito de facilitar un seguimiento personalizado, el análisis de los procesos y el grado de compromiso individual.

Se afianzará el conocimiento técnico y las características expresivas de los procedimientos calcográficos a partir del material didáctico contenido en las guías de trabajos prácticos brindado por la cátedra, para cada núcleo temático.

Se confeccionarán matrices que ofrezcan alternativas para la experimentación, procurando generar propuestas compositivas que no estén necesariamente contenidas en contornos rígidos o regulares. Se intensificará la producción elaborando propuestas de trabajo que permitan combinarse en el proceso de impresión, capaces de generar diferentes alternativas compositivas, según su ubicación espacial, en el soporte de impresión.

En el proceso de trabajo se orienta la producción hacia la elección e instrumentación de los recursos que mejor vehiculizan las propuestas individuales.

Intercambiar opiniones acerca de las coincidencias o divergencias del grupo en relación al material ofrecido por la cátedra.

Proyección de power point como recurso didáctico para cada núcleo temático.

Exposición de originales impresos en el aula taller, para el análisis y comparación de los variados recursos que identifican a las técnicas de Grabado.

Confección de bitácoras individuales conteniendo bocetos, reflexiones y citas bibliográficas como ejes para el desarrollo de los procesos personales exigiendo el cumplimiento de las pautas de trabajo contenidas en las guías de trabajos prácticos para cada eje temático.

Estrategias

Fomentar la experimentación como recurso en el proceso de “aprendizaje por descubrimiento” a través del uso de recursos propios del grabado como fragmentación, superposición, traslación, rotación, yuxtaposición de la matriz.

Brindar información sobre los nuevos sistemas de impresión y las nuevas tecnologías aplicadas al arte visual.

Indagar en las características expresivas de cada una de las técnicas del grabado calcográfico.

Utilizar collages y estenciles como medio de aproximación a los contenidos programáticos.

Analizar las posibilidades de inserción en el medio a partir del concepto de imagen múltiple identificando las variables que convierten al grabado, en un medio de expresión autónomo.

Incentivar la transferencia de lo aprendido relacionando conceptos desarrollados paralelamente en otras asignaturas (Visión, Dibujo) con el lenguaje del grabado

Será obligatorio y condición indispensable para el cursado de la asignatura, el uso de elementos de protección para manipular las sustancias tóxicas se incorporará el uso de materiales no contaminantes en la práctica artística.

7- Evaluación:

-Seguimiento permanente y personalizado.

-Visualización del proceso individual al concluir cada trabajo práctico incluyendo la opinión del plantel docente y de cada alumno.

-El criterio de evaluación, incluye la actitud en relación a la responsabilidad del alumno en el taller, respeto por las normas de seguridad e higiene impartidas por la cátedra y actitud para el trabajo en grupo. En todos los casos se trata de promover el análisis crítico y la capacidad de auto evaluación.

-Se evalúa un proceso de producción individual por cada unidad programática (trabajos prácticos) y dos exámenes parciales.

Deberán tener 2 (dos) Trabajos Prácticos y 2 (dos) parciales, como mínimo

8- Requisitos para alumnos promocionales y regulares

- **Requisitos para la promoción:** el alumno deberá aprobar los trabajos prácticos evaluativos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar la totalidad de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); y haber logrado el 80% de asistencia a clase.
- **Requisitos para la regularidad:** El alumno deberá aprobar el 80% de los trabajos prácticos y los dos exámenes parciales con un promedio mínimo de 4 (cuatro) y haber alcanzado el 80% de asistencia a clase.
- **Condición de alumno libre:** Esta asignatura tiene un carácter instrumental encuadrada en un marco teórico priorizando la producción artística en el aula taller. La asistencia a clase es fundamental para lograr los objetivos desarrollados en el presente programa. *El alumno que desee rendir en condición de libre, debe adaptarse a las siguientes pautas:*
 1. Presentarse ante el profesor titular para exponer su situación.
 2. Cumplir con el mismo proceso de producción exigido para los alumnos que cursen la asignatura. Seguimiento por parte del plantel docente del proceso del alumno.
 3. Solicitar fechas de consulta para cada unidad temática.

4. Luego de haber cumplido con este seguimiento personalizado, el alumno se encuentra en condiciones de inscribirse para rendir en la condición de libre.

Nota: los alumnos regulares solo podrán rendir en los turnos de exámenes de mayo y septiembre. La mesa se conformará a pedido del alumno en el Departamento de Artes Visuales.

El régimen de alumnos trabajadores o con familiares a cargo

La cátedra contempla lo siguiente:

Justifica las llegadas tarde a clase y/o exámenes.

Prevé otra instancia de evaluación que no puede ser considerada recuperatorio.

Justificación de hasta el 40% de las inasistencias.

Nota: Para esto, se debe cumplimentar los requisitos solicitados en dicho régimen y presentar fotocopia del Certificado único (trámite cumplimentado en SAE) al Prof. Titular, Prof. Adjunta o Profesoras Asistentes de la Cátedra. Sin esa constancia de trámite, no se valida este régimen. Mayor información en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-deasuntosestudiantiles#alumnostrabajadores>

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

Normas de higiene y seguridad:

El Grabado no tóxico, ya está instalado en las principales escuelas de arte del mundo, como una forma de preservar el medio ambiente y el cuidado de la salud de quienes lo practican.

La incorporación de materiales no contaminantes en la práctica del grabado es una necesidad que debe ser atendida tanto por la institución, como por los docentes y alumnos de nuestra escuela.

Uno de los objetivos fundamentales de esta cátedra, es incorporar esta modalidad en la enseñanza. De esta manera pretendemos iniciar un camino de transición, para lograr a través de la concientización, sensibilizar a las autoridades para invertir en nuevos equipamientos y tecnologías que permitan incluir esta nueva modalidad en la actualización del plan de estudios.

En el tránsito hacia este objetivo es requisito obligatorio, para cursar la materia, cumplir con los siguientes requerimientos. La Cátedra Grabado I, es de carácter instrumental.

Esto significa que el alumno manipula materiales y herramientas que pueden resultar nocivos para la salud. Por ese motivo y para evitar cualquier tipo de accidente, es necesario tomar conciencia del grado de peligro y toxicidad de dichos elementos. Como forma de prevención, es indispensable que cada alumno posea elementos y artículos que preserven su salud:

- Máscara con pastillas protectoras de vapores tóxicos (ácido nítrico). Estas máscaras protegen las vías respiratorias.
- Guantes de goma, para protección de la piel.
- Guardapolvo de algodón.
- Anteojos protectores.
- Guantes de látex.

Estos elementos son individuales (para evitar posibles contagios) y es obligatorio usarlos antes de comenzar las actividades de taller.

El alumno que no posea o no utilice estos elementos no podrá cursar la asignatura. En el aula taller no se permite fumar, ni ingerir ningún tipo de alimentos.

Es necesario informar sobre la peligrosidad de ciertos materiales que utilizamos en el grabado en metal.

Los materiales que revisten mayor peligrosidad son:

- **Ácido nítrico.** Se utiliza para grabar las chapas de hierro. El ácido que se emplea es un ácido al 60 por ciento de pureza, y es el mismo que se emplea para análisis clínicos.
Al sumergir la chapa en una batea con ácido nítrico y agua, la chapa emana vapores venenosos. Por este motivo es necesario grabar en lugares ventilados y protegidos con todos los elementos que se detallan a continuación: máscara, lentes, guantes de goma y guardapolvo.
- **Diluyentes.** Los diluyentes y solventes empleados son thinner, aguarrás vegetales y kerosén. Estos diluyentes también emanan vapores tóxicos y es necesario tomar precauciones y saber que material utilizar de acuerdo a la necesidad:
 1. El thinner reviste mayor peligro, pero tiene la ventaja de evaporar rápidamente. Debe utilizarse solo para casos especiales indicado por el docente. Los bidones o botellas de thinner deben estar claramente identificados y rotulados. Siempre bien cerradas para evitar evaporaciones tóxicas.
 2. El aguarrás y el kerosén son materiales más grasos, no tan tóxicos como el thinner, pero al ser grasos tardan más tiempo en evaporar, impregnando por más tiempo el ambiente. Los bidones y botellas que contengan estos solventes deben estar claramente rotulados y siempre bien cerrados. Deben utilizarse en lugares abiertos y bien ventilados, lejos de los alimentos, y solo serán usados previa consulta con el docente.
- **Para todo lo que sea limpieza de restos de tintas y herramientas se usará aceite comestible, que no reviste peligro alguno.**
- **Resina vegetal.** Se emplea para la técnica de la aguatinta. La resina se adquiere en droguerías en forma de piedras, que son trituradas y colocadas en un recipiente con un tamiz para espolvorear la misma sobre las chapas. Es un material muy tóxico, que se adhiere a las paredes pulmonares al ser inhaladas y absorbidas por los poros de la piel, las partículas al ser tan livianas quedan

flotando por muchas horas en el ambiente. Es obligatorio utilizarla bajo la supervisión del docente.

- **Tintas de impresión.** Por su composición química las tintas también poseen agentes tóxicos. Esta característica es similar a cualquier otra tinta o pintura artística o industrial (óleo, acrílico, látex, esmaltes, pintura asfáltica, etc.) Es necesario protegerse con guantes de goma y lavarse con agua, detergente y jabón en polvo, para evitar diluyentes que dañen la piel.

Es imprescindible tener conciencia que las actividades de taller son grupales y que los actos irresponsables pueden perjudicar a nuestros compañeros.

La higiene, orden y limpieza ayudan a evitar cualquier tipo de accidente.

Datos útiles

- Nunca olvidarse los elementos de trabajo individuales.
- No compartir los elementos de uso obligatorio.
- Jamás inhalar un bidón o botella para saber que contiene, ni sumergir la mano en una batea sin la adecuada protección.
- Los alumnos que padezcan algún tipo de alergia, deben informarle al docente antes de comenzar las actividades de taller.
- Se recomienda no utilizar anillos ni colgantes u objetos metálicos mientras se realizan actividades en el taller.

Si todos tenemos precaución en el uso de los materiales podremos generar un clima de seguridad y confianza, que nos permita aprender y crear libremente, sin dejar de lado la experimentación, por eso es de suma importancia crear hábitos de limpieza, orden y compromiso con el grupo.

11- Cronograma tentativo

NUCLEO TEMÁTICO 1	NUCLEO TEMÁTICO 2	NUCLEO TEMÁTICO 3	EVALUACIÓN	NUCLEO TEMÁTICO 3	NUCLEO TEMÁTICO 4	EVALUACIÓN
31/07 al 14/08	14/08 al 28/08	29/08 al 26/09		26/9 al 14/10	14/10 al 30/10	
	TRABAJO PRÁCTICO 1	TRABAJO PRÁCTICO 2	Parcial I Contenidos Programáticos NÚCLEO TEMÁTICO 1, 2 y 3	TRABAJO PRÁCTICO 3	TRABAJO PRÁCTICO 4	Parcial II Contenidos Programáticos NÚCLEO TEMÁTICO 4

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: Grabado II - Programa corregido

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales. **PLAN** 2014

Asignatura: PROBLEMÁTICA GENERAL DEL ARTE

Equipo Docente:

- **Profesores:**

Prof. Titular: Fernando Fraenza

Prof. Asistente: Nicolas Yovino

- **Ayudantes Alumnos:** Valentino Indorato

- **Adscriptos:** Agustina Sirvent

Distribución Horaria

Viernes de 14 a 17

Horario de consulta: Viernes de 17 a 18 - fraenza@gmail.com

Cátedra de Problemática general del arte

Elementos de semiótica, sociología & teoría crítica de las artes visuales

*Se creen mejores porque adoran esa porquería (un personaje acusado y juzgado por el asesinato de una curadora en un capítulo de la tv-serie *La ley y el orden*, Universal Channel, 2011)*

*...hacer arte es algo que está al alcance de casi todo el mundo. No es una actividad altamente especializada, como lo es la física nuclear, que está vedada a quienes carecen de un alto grado de habilidad matemática. Se requieren diversas habilidades rudimentarias para hacer arte, así como la capacidad para entender la naturaleza de la empresa. Tales habilidades y tal comprensión están al alcance de niños muy pequeños. (George Dickie en *The Art Circle*, Haven Publications, N.York, 1984)*

*El nominalismo, antes la novedad de unos pocos, hoy abarca a toda la gente; su victoria es tan vasta y fundamental que su nombre es inútil. Nadie se declara nominalista porque no hay quien sea otra cosa. (Jorge Luis Borges, "De las alegorías a las novelas" en *Otras inquisiciones*, 1937-1952, Editorial Sur: Buenos Aires)*

1. Preámbulo

L

A PRESENTE DOCUMENTACIÓN contiene información sobre *objetivos, contenidos y metodología* para el dictado del curso anual de la Cátedra de *Problemática general del arte*, de acuerdo a los contenidos mínimos establecidos en el plan de estudios 2014, para el Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba. Dicho curso se dicta para el tercer año de todas las carreras del mencionado Departamento. La lectura atenta de este “Preámbulo” (o lo que de él conservamos en el capítulo “0. Introducción” de nuestro libro *El arte. Una pregunta. Escritos previos*) es fundamental para conseguir una comprensión básica de los encuadres bajo los cuales se ha confeccionado este *Programa* y en los cuales adquiere sentido el conjunto de temas y referencias reunidas o –mejor aún- puestas a funcionar en el presente curso.

El propósito fundamental de esta asignatura universitaria es hacer posible un espacio de reflexión y crítica acerca del fenómeno de las artes (sobre todo visuales), especialmente en lo que refiere su estado actual *post-histórico*. Enfocando un conjunto de creencias que, siendo supuestas con fuerza y sostenidas acriticamente, estorban habitualmente cualquier conocimiento o contacto «profanador» con la obra de arte o con la práctica artística; rebajando el carácter experto que se debería esperar de la *comunidad artística universitaria* y –además-, volviendo *ideológico* (esto significa: falso pero incontestado) casi todo análisis o crítica de sus acciones o de sus productos.

Nuestras inquietudes –como decimos arriba- refieren al contexto del debate acerca del *estado actual del sistema del arte*, y de modo más específico a la observación –reciente pero ya generalizada- de una especie de *crisis de legitimidad* que hace peligrar el desarrollo autónomo (deseable, humanamente hablando) de las artes visuales o bellas artes dentro de las sociedades tardo-capitalistas o post burguesas. Es necesario, al menos por parte de unos especialistas genuinos y honestos, reconsiderar el papel que cumplen o que podrían cumplir las disciplinas artísticas en las sociedades actuales. Problemática que convoca toda una constelación de preguntas sobre la actual experiencia del arte, sobre la función del arte, sobre su naturaleza pública¹ y su carencia de efectividad histórica o social, sobre su estatuto mercantil y las plusvalías² que promete, sobre sus enlaces con la sociedad del espectáculo y –a la vez- con la representación democrática³, sobre el conflicto y la competencia de sus agentes persiguiendo (veladamente) beneficios, etc.

Más que catalogar en forma exhaustiva los antecedentes y las acepciones actuales del concepto «arte», hemos intentado desde hace más de veinticinco años –e intentaremos ahora- una serie de cortes o encuadres *teórico críticos* selectivos referidos especialmente al conjunto de problemas propios de las disciplinas que se han dado en llamar –históricamente- artes visuales o bellas artes. El curso propuesto toma como objeto de estudio un compendio de diversos enfoques analíticos y/o teórico críticos que, a su vez, toman diferentes aspectos, planos o dimensiones de la mencionada disciplina artística como objeto-problema. Dicho compendio se compone de teorías que intentan interrogar y analizar....

Unidad 1 | ...las obras de arte visual en relación al concepto –universal o bien convencional de arte | Es decir, en tanto objetos y acciones relacionadas con los conceptos de estética o, simplemente, artisticidad.

Unidad 2 | ...las obras de arte visual en tanto artefactos | Es decir, en tanto estructuras o conjuntos organizados de cualidades sensibles (llamados obras de arte).

Unidad 3 | ...las obras de arte visual en tanto signos o textos | Es decir, en tanto conjuntos significantes (aparentemente pertenecientes a un tipo particular de signos).

Unidad 4 | ...las obras de arte visual en tanto intercambios sociales entre sujetos | Es decir, en tanto fenómeno histórico enmarcado en la sociedad y en la cultura.

¹ En el sentido kantiano y –sobre todo- habermasiano del término.

² Respecto de otro tipo de consumo. Plusvalías que deben ser revisadas y reconsideradas ante el análisis experto.

³ Si existieran tales vínculos.

Tales perspectivas, que forman parte –principalmente- de la *fenomenología*, la *semiótica*, la *teoría crítica* y la *sociología* del arte, serán tomadas parcialmente como objeto en cuanto puedan aportar a una comprensión del fenómeno de las artes⁴ en el desarrollo de la modernidad occidental y sus consecuencias en el final-comienzo del milenio. Esto significa, y hemos de decirlo con todas las letras, que los contenidos de este curso son –más bien- *básicos e introductorios* a dichos enfoques, orientados ya a la formación de una suerte de *especialista universitario en bellas artes* capaz de participar de consensos y perspectivas articuladas en otros campos del saber (semiótica, sociología, teoría de la acción, estudios culturales, teorías textuales, teorías del análisis del discurso, etc.), superadoras –en numerosos aspectos- de la necia e imprudente jerga que caracteriza normalmente a los consumidores de la ideología del arte. Grupo de prójimos en el que se integran artistas, promotores, amantes, amigos y *connaisseurs* de las bellas artes.

Nuestra asignatura no tiene como fin una divagación diletante de las que intentan hacer pie en lo que ya suponemos u opinamos –crítica y apresuradamente- que es el arte. Por el contrario – permítansenos insistir-, se endereza –en primer lugar- a comprender los momentos o tramos de una teoría crítica que reflexiona implacablemente sobre la *acción*, la *significación* y el *domino político*; aportando –en segundo lugar y si esto fuera posible- aquello que la experiencia misma del arte sea capaz de proporcionar a tales discusiones.

La Cátedra se autodefine como un espacio de crecimiento,⁵ y reflexión, en el que se trabaja no sólo con y para *artistas a secas* sino que, sus destinatarios –además de ser (con cierta facilidad, sencillez y benevolencia social) artistas- habrán de convertirse (ahora sí, con dificultad y competencia) en *especialistas universitarios acerca del fenómeno arte*. Vale decir, trabajaremos con universitarios de los que se espera, conformen la comunidad de sujetos que más –y más pormenorizadamente- conocen acerca de las bellas artes en nuestra sociedad. Ni la Universidad ni la Academia se reconocen hoy como lugares privativos –ni fundamentales, ni siquiera propicios- en los cuales se forman los artistas de éxito (a nivel local, nacional o internacional). Por otra parte, la «formación» de un artista contemporáneo (a secas), al no involucrar el desarrollo de destrezas, habilidades, ni conocimiento específico alguno, no pertenecería ya al núcleo central de las posibilidades o capacidades de una educación escolarizada (inclusive pública, sustentada económicamente por los contribuyentes, y entre éstos, por los padres de muchos de nuestros estudiantes). Luego, el perfil del artista que se forme honestamente en una escuela universitaria (por el simple hecho de participar prolongadamente –durante años- en la vida de la comunidad asociada a una institución educativa pública) deberá dar cuenta de las condiciones intelectuales necesarias para formar, además, parte de la esfera especializada del arte.

Entendemos, en este sentido, que el destino de una escuela universitaria de artes no puede ser, al menos en lo que refiere al campo de las bellas artes, la mera formación de artistas contemporáneos. Es más, tampoco el rol del artista universitario o –mejor, en este caso- del experto con formación universitaria ha de quedar restringido al de *buen consumidor* o *heroico reproductor* del dogma del arte. Es decir, no puede ceñirse a la figura de alguien que tozudamente está, sin saber muy bien por qué, «a favor del arte». Pues entonces, ¿para qué la Universidad? No sólo ha de conocer en qué consiste creer en el arte⁶, sino también, ha de romper con dicha creencia para progresar en el conocimiento del principio de existencia institucional o sociológica de las artes. Y más aún, debe calibrar dicha ruptura de manera tal que tampoco –en la dirección contraria- se homologue –sin más- el fenómeno arte a un hecho meramente sociológico de consumo cultural cualquiera tal como lo trabajara Pierre Bourdieu en *La distinción* (1979). Al interior de un enfoque que podríamos ya calificar de *pragmático* o *pragmatista*, que el arte sea un mecanismo interesado o ideológico de dominio, de identificación social, de distinción, etc. no significa que todo en él sea relativo y completamente histórico. La facultad de juzgar en materia de arte debe entenderse en

⁴ Es decir, «arte autónomo».

⁵ En el sentido de conseguir autonomía respecto de los «pensamientos obligados» (Kant) por la costumbre.

⁶ Creer en la existencia de un tipo u otro de arte legítimo; creer en que el arte es o ha de ser de una u otra manera según un principio suprahistórico; creer en los beneficios que el arte promete a la sociedad o al individuo, etc.

orden a las razones no puras de un juicio contextualmente relativo que aspira a trascender –sin embargo- el horizonte de su contorno y convertirse en universal.

Por una parte, numerosos artistas y críticos de arte, procurando encontrar algún lugar nuevo, más o menos prestigioso o reconocido socialmente, adoptan –en cuanto pueden, en cuanto la situación se los permite- los modelos productivos e interpretativos del artista-curador⁷, del empresario, del gestor cultural, del investigador, del antropólogo, del artista-etnólogo, del comunicador mediático, del activista político⁸, etc. Por la otra, consolidada esta transferencia o este enmascaramiento –y ya conseguida una posición socialmente tipificada⁹ se ha pagado el precio con la renuncia irreparable al conocimiento del arte sobre sí mismo como saber autónomo. Renuncia que, entre otros silencios y omisiones, hace posible el despliegue y funcionamiento de una suerte de *intriga invisible* (Bourdieu) que forma parte de la institución arte, cuyos efectos tienen que ver con la producción y la reproducción constante de una ilusión que mueve la adhesión colectiva al juego del arte. Ilusión que es a la vez, causa y efecto de la existencia de dicho juego social, cuyos participantes creen o simulan creer que el arte es trascendente (con mayúscula) y que en él no se juegan, principalmente, sus intereses también económicos.

Nuestro encuadre intenta comprender –en lo que se pueda- por qué la discusión sobre el reconocimiento, la crítica y la interpretación legítima de las obras de arte consagradas excluyen la cuestión de los intereses puestos en juego y la cuestión de la propia legitimidad de tales discusiones (o enfoques), así como la de las condiciones sociales –más o menos concretas- que las hacen posibles.

Este curso es el resultado de una secuencia de estudio e investigación que ya lleva bastante más de una veintena de años¹⁰,¹⁰ y que ha dado como resultado la consolidación de un espacio de pensamiento acerca de los fenómenos arte y artes visuales, libre de toda convicción estética y de todo *amor por el arte y los artistas*. Puede decirse que esta prolongada fase de la historia de la Cátedra de *Problemática general del arte* ha conseguido agenciar una comprensión de la teoría crítica que, en estrecho y despiadado contacto con la práctica de la producción artística, ha visto aumentada su agudeza en un grado de inconveniencia artística jamás alcanzado por los filósofos de profesión, quienes –tal vez por su propia situación de extranjería disciplinar- no han sido claramente impíos, persistiendo muchos de ellos en algún tipo de apuesta o creencia en el arte o en sus poderes. Filósofos del lenguaje, analistas del discurso y sociólogos se han movido con agudeza crítica, descomponiendo sacrílega y fieramente una serie de acciones y productos no artísticos (la prensa, el discurso político, el *advertising*, etc.), pero actuaron luego, con prudencia y –también- oportunismo, frente a lo que se tiene por arte. Por el contrario, dentro del territorio artístico, en sus institutos superiores o universitarios, las teorías han gozado de un cierto prestigio y de una cierta influencia en la medida en que sirvieron a la consolidación y difusión del dogma del arte pero no a su crítica.

Localmente, hemos logrado –después de un tiempo- consolidar un lugar inexistente y sin equivalentes en otros institutos de formación artística (ya metropolitanos o bien periféricos); un

⁷ Ejemplo de esto es la migración generalizada –en nuestro y en otros entornos- hacia el rol del artista-curador. Aquellos actores que son capaces de reconocer o –por lo menos- entrever ciertos rasgos de insensatez (e impericia) en la producción más actual y pura de arte posaurático mudan de una participación activa en el mundo del arte a una participación aparentemente más etnográfica y distanciada, como curadores u organizadores.

⁸ Las más de las veces, se adopta el modelo del tipo de activista político que puede ser fácilmente reconocido como tal, investido del capital simbólico que le compete. Otras, inclusive, el artista adopta el modelo del activista radical puro, cuyo llamamiento es inaceptable, indistinguible, irrelevante o incomprensible para la representación burguesa del mundo.

⁹ Inclusive al momento de solicitar becas, admisiones, etc.

¹⁰ Desde los años setenta, esta Cátedra ha sido beneficiada por el trabajo en ella de figuras que, seguidas con atención, han sido relevantes para la mejor historia de nuestra unidad académica y base para los actuales enfoques de nuestra Cátedra. Nos referimos en primer lugar, a los profesores Oscar Moraña y Tania Larrauri, que transformaron el curso de estética en problemática (laica) del arte a comienzos de los setenta. Luego, debe saberse que el armazón último de la actual Cátedra se debe, en gran medida, a los memorables cursos planificados y dictados por el profesor Gabriel Blanco hacia los años ochenta.

espacio para pensar el sistema del arte sin compromisos, y darle así, a la comunidad del arte, la oportunidad de producir un conocimiento de sí, más allá del amor al arte, es decir, del interés y la conveniencia. Expresado de otra manera: tenemos aquí un complemento de la religión artística, necesario para articular una comprensión universitaria y plural del concepto en torno al cual hemos sido convocados en tanto académicos o especialistas: las artes. Desde luego, estamos persuadidos de que, en el fragor de los enfrentamientos propios del choque entre devociones y apostasías diversas, nuestro encuadre es no sólo minoritario, sino escaso o –tal vez- inexistente en el común de los trayectos o programas de estudios superiores o universitarios en artes, en centros de importancia y a nivel mundial, inclusive. Conocemos el carácter adelantado y desamparado de nuestro proyecto, motivo por el cual lo valoramos como patrimonio local y universal, persistiendo en el mismo.

De la lectura cuidadosa de este Programa se puede inferir un enfoque *teórico crítico* enlazado de una manera heterodoxa con el marxismo occidental y la crítica ideológica desplegada por la Escuela de Frankfurt,¹¹ más bien basado en la llamada *transformación pragmático-comunicativa* de dicha teoría crítica, tal vez uno de los esfuerzos más notorios de elaboración de una filosofía –junto a una semiótica a la altura del espíritu postmetafísico que caracteriza nuestro tiempo¹². Una herencia intelectual llena de enmiendas, acotaciones y salvedades¹³, pero nunca privada de la prodigalidad que le otorga el haberse empeñado en hacer real aquel proyecto ilustrado de que la razón ocupe un lugar de privilegio en la historia humana, aunque sea –luego de la crítica o deconstrucción llevada a cabo por los filósofos de la sospecha- una razón (y una realidad) con minúscula, no instrumental, sino orientada al entendimiento, que se haría –tal vez, con suerte- presente en el marco de la acción artística, en el aspecto en que ésta se constituya como comunicación no distorsionada.

Fernando Fraenza, 2019

2. Objetivos

En función de las anteriores consideraciones, e indicando una atención especial para con las metas que –por una razón argumentativa- hemos puesto en quinto y sexto lugar, nos proponemos los siguientes objetivos generales:

Lograr que el alumno...

1. ...adquiera los elementos conceptuales que le permitan iniciarse o disciplinarse en la tarea de determinar el sentido de su actividad creadora o productora de objetos, ideas o acciones de arte.
2. ...Sintetice destrezas y conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en el marco de una teoría general del arte.
3. ...sea capaz de afianzar y profundizar, toda vez que el caso lo requiera, su tarea de creación y/o producción artística por medio del manejo reflexivo de conceptos referidos a diferentes aspectos del fenómeno arte.
4. ...detecte, observe y comprenda la existencia de diferentes niveles de realidad del arte. Entendiendo tales prácticas o productos como...

¹¹ Y en algún sentido, como lo dijera Albrecht Wellmer en una conferencia valenciana, y como no podría ser de otra manera (en la interpretación actual de Adorno), suficientemente incorrecto.

¹² Sostenida por filósofos como Karl Apel, Jürgen Habermas o Albrecht Wellmer; continuada por críticos de arte como Gerard Vilar, José Luis Brea o Vicente Jarque

¹³ Y de cláusulas *ceteris paribus*.

...comunicación, como modos históricos específicos de intercambio de signos (de trato discursivo a través de signos);

...estructuras, como conjuntos ordenados de elementos sensibles, creados mediante operaciones artísticas;

...objetos, como un tipo específico de objetos construidos e intercambiados interesadamente (Habermas) por las comunidades humanas;

...información, como un intento por generar auténtico orden, destinado a oponerse al inexorable aumento de la entropía general del universo;

...función de un modelo de relación arte-realidad, en la definición de un rol presentativo o representativo del arte en la sociedad y la cultura.

5. ...sea capaz de analizar, criticar y –por lo tanto- superar las siguientes creencias (habituales en la comunidad de especialistas en arte o artistas en formación, y muy débilmente fundadas) :

5a. «La obra de arte es concebida por su autor con el fin o el proyecto principal de expresar, transmitir o comunicar algo.»

5b. «La obra de arte significa o expresa contenidos que el artista voluntaria, consciente o intencionalmente, ha concebido, imaginado o determinado para su creación.»

6. ...sea capaz de reconocer dichas creencias como parte del juego del arte, alimentando su capacidad de imponer, como sostiene Baudrillard (1972) o Bourdieu (1992), los intereses aparentemente más desinteresados.

7. ...desarrolle su sensibilidad valorativa mediante la toma de conciencia de nuevos aspectos o dimensiones del hecho (idea, objeto, acción, etc.) artístico. Observando las artes visuales actuales también como posible campo de investigación individual

8. ...adquiera (finalmente) el hábito de la reflexión y el discernimiento crítico.

3. Contenidos y lecturas | Programa analítico

El programa de nuestra asignatura, analíticamente, puede dividirse en cuatro unidades o conjuntos temáticos, relativos a las cuatro preguntas o encuadres mencionados en nuestro Preámbulo.

<p>Unidad 1 <i>La definición del arte</i></p>	<p>Unidad 2 <i>Arte-orden</i> Las obras de arte como conjuntos sensibles organizados</p>
---	--

<p>Unidad 4 <i>Arte-Sociedad</i> El fenómeno del arte en el marco de la sociedad y la cultura</p>	<p>Unidad 3 <i>Arte-texto</i> Las obras de arte como artefactos significantes</p>
---	---

Unidad 1 | Arte, belleza, esteticidad, artisticidad | El problema de la *definición general* del arte (Eco, 1962; Formaggio, 1973, Introducción; Danto, 1981 y 1997; Fraenza, 1999; y Pierantoni, 1983, 5.). **Bibliografía fundamental:** Fraenza, 2018, 2.3.

Comentario breve: Puede considerarse que un estudio de las ideas estéticas¹⁴—fundamental para una historia de la filosofía— implica contenidos que, en orden al estado ya desencantado del arte actual y ante la imposibilidad de articular una definición universal,¹⁵ se convierten en indagaciones históricas (de la filosofía) de gran especificidad que poco aportarían a la consecución de nuestros objetivos. Sin embargo, es posible recurrir a la estética del pasado desde una perspectiva científica corriente y contemporánea con el objeto de enmarcar, definir y contrastar la preocupación genuina por establecer una definición general del arte, o bien de circunscribir sus cualidades esenciales o diagnósticas. Dino Formaggio y Umberto Eco comentan el problema y diseñan una serie de hipótesis en torno al posible reemplazo del concepto de *belleza* (*expresión, intuición, idea, forma, manifestación de piedad o armonía*, etc.) por la noción de *artisticidad* para comprender el fenómeno arte, para reconstruir su lógica institucional, para explicar las leyes de su funcionamiento social; o también, para investigar el tipo de «alquimia social» (Pierre Bourdieu, *Op.cit.*) del cual surge el arte, procedimiento que consigue —en la práctica— trasmutar el mero enfrentamiento de intereses particulares (de artistas y público que buscan su propia consagración) en esencia sublimada de lo universal. En sus diversos aspectos, el tratamiento de este tema involucra las nociones de *muerte del arte* (Hegel) y *fin del arte* (Arthur Danto) en algunos de los sentidos en que éstas han sido propuestas. Otro elemento a considerar frente al problema de la artisticidad de las obras de arte es la denominada *inflexión metasemiótica* que caracteriza el arte hacia el fin del milenio; tema que se precisará en la Unidad 3.

Unidad 2 | El orden de la obra de arte | Estructura y obra de arte. La obra de arte como conjunto ordenado de cualidades sensibles (Junker, 1971). La totalidad y el orden inmanente como constantes estéticas. La reducción de la estructura estética en el arte del siglo xx (Junker, *op.cit.*, Marchán, 1972 y Danto, *op.cit.*). La dimensión política (o no-política) del arte y el proceso de atrofia del *modus* _

¹⁴ O de conceptos relacionados con el de arte, como suele hacerse, en este tipo de asignaturas, en referencia a un célebre libro de W.Tatarkiewicz (1976, III.1., Conceptos actuales de arte y conceptos griegos; III.2., El concepto de arte; III.3., El concepto de poesía; III.4., El concepto de belleza; III.5., El concepto de creatividad; III.6., Apate, katarsis, mimesis)

¹⁵ En la filosofía poskantiana.

estructural de sus obras (Junker, *op.cit.*, Möller, 1972, Fraenza, *op.cit.* y Fraenza *et alt.*, 2009). La superstición de lo orgánico (el símbolo) y su crítica (la alegoría), en relación a la constitución sensible de los especímenes artísticos (Bürger, 1974; Buchloh, 1982 y 1995; Grasskamp 1995; Brea, 1988). **Bibliografía fundamental:** Fraenza, 2018, 2.2. y 3.2.4.

Comentario breve: El concepto de *forma-estructura*, implicando las cualidades de *totalidad y orden inmanente*, aparece históricamente como una constante estética esencial de las obras de arte, al menos hasta cierto momento de la historia del arte occidental. Hans Dieter Junker (un profesor de arte de la RFA) observa y describe cómo las prácticas artísticas del siglo xx (vanguardistas y no vanguardistas) comienzan a desbaratar el mencionado orden estructural (*orgánico o simbólico*) hasta atrofiarlo totalmente en el marco de las poéticas de neovanguardia (contemporáneas a su artículo, de 1971). Seguir este proceso de disolución obliga a un conocimiento breve pero profundo de las más diversas poéticas del siglo xx, en su relación con la representación y con otros diversos nexos de unidad formal e integración (postimpresionismo, cubismo, DaDá, principio *collage*, concretismo, combinatoria programada, *pop art*, arte mínimo, arte óptico, estructuras multimediales, arte terrestre, arte conceptual, arte post-conceptual).

Unidad 3 | El Arte como texto | Elementos de semiótica de las artes visuales | El arte como *signo*, como *texto*, como *discurso* (Eco, 1962, 1968, A.3., 1975, 3.7., 1979, 3., 1991, 1., Fraenza *et alt.*, 2009).¹⁴ El arte como sistema de comunicación, de la *obra abierta* a la *cooperación textual* (Eco, *op.cits*; Llovet, 1979, 4.; Schmidt, 1971). Recepción sintagmática y recepción no-sintagmática de la obra de arte (Bürger, 1974; ; Fraenza, 2003 y 2003a; Buchloh, 1982 y 1995; Grasskamp 1995; Brea, 1988; Fraenza *et alt.*, 2007; Foster, 1996; Harrison & Wood, 1993). El nacimiento de la artisticidad comunicativa humana como ideal de una *praxis* desalienada (Eco, *op.cits*; Formaggio, 1983, 1.16./18.) La imagen y el modo de existencia referencial de la obra de arte, niveles de contenido y significación (Barthes, 1960 y 1963; Eco, 1968, B., 1975, y 1985). El arte reciente y su conciencia inflexiva (Menna, 1975). **Bibliografía fundamental:** Fraenza, 2018, 1.

Comentario breve: Las obras de arte son conjuntos significantes, es decir, textos. Esto debe ser argumentado y explicado en un marco de categorías que provienen de la semiótica (general), en sus diversas instancias de consolidación disciplinar (semiología, teorías textuales, teoría del discurso). Se ha de especificar –también, si la hubiera– las particularidades de los textos artísticos respecto de los textos que se originan en el resto de la comunicación, no artística. Por otra parte, buena parte de la historia del arte autónomo depende del rol cumplido por la representación a través de imágenes. Por lo tanto, es necesario ajustar una comprensión básica del funcionamiento de las imágenes. Filiberto Menna expone la hipótesis de que el arte de los siglos XIX y XX despliega (o completa el despliegue de) una *inflexión autoanalítica* de orden *metalingüístico*.

Unidad 4 | Arte y sociedad. Elementos de sociología de las artes visuales. El fenómeno del arte en el marco de la sociedad y la cultura. Las tesis de la Escuela de Frankfurt en la *Teoría de la vanguardia* (Bürger, 1974; Möller, 1972). Lo artístico y lo político (Bürger, *op.cit.*, Schmidt, *Op.cit.*; Junker, *op.cit.*; Fraenza, *op.cit.*). La superstición de lo orgánico y las estrategias alegóricas, como aperturas de mundo (saber del arte) y como acción estratégica (Bürger, 1974; Fraenza *et alt.*, 2009, Fraenza, 2003 y 2003a; Buchloh, 1982 y 1995; Grasskamp 1995; Brea, 1988; Perié, 2006; Fraenza *et alt.*, 2007; Foster, 1996; Harrison & Wood, 1993). La dialéctica vanguardia-Kitsch y las relaciones entre arte y diseño y entre arte e industria del entretenimiento (Llovet, 1979; Eco, *Op.cits.*; Bürger, *op.cit.*). Las reglas del arte después del fin del arte (Danto, *op.cits.*, Bourdieu, 1992, Fraenza, *op.cit.*) **Bibliografía fundamental:** Fraenza, 2018, 1.3.2.; 2.1. y 3.

Breve comentario: El propósito de esta unidad es reflexionar acerca de la función (oculta, disimulada o ignorada) del arte en la sociedad contemporánea. Se intenta establecer un esquema de las interacciones entre el arte y su contexto social cultural. Se intenta establecer una delimitación entre los fenómenos arte autónomo y cultura de masas (falsa superación de la alienación entre arte y sociedad). Se procura analizar la carencia típica de efectividad histórica o social del arte. Principalmente, de analizar el carácter ideológico del arte autónomo como parte del carácter afirmativo de la producción cultural de la sociedad burguesa (tal como fue explicado por Herbert Marcuse). Luego, como decimos arriba, procuraremos reflexionar sobre la lógica institucional particular de las disciplinas del arte autónomo. Explicar las leyes de su funcionamiento, leyes que regulan la «alquimia social» que consigue transmutar el mero enfrentamiento de intereses particulares en esencia sublimada de un arte universal (aparentemente) beneficioso para el género humano.

4. Metodología

Con el fin de desarrollar los contenidos y lograr los objetivos ya detallados, proponemos una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la tríada *lectura* (i), *investigación bibliográfica* (ii)¹⁵ y *escritura* (iii). Tres caminos indicados para enfocar y solucionar todos y cada uno de los problemas que serán presentados a lo largo del curso. Instamos a que dichas prácticas de lectura, investigación bibliográfica y escritura alcancen un alto grado de socialización (trabajo en equipo, comunicación y cooperación en la solución de problemas, pluralismo de puntos de vista) y coestión

¹⁴ Esto implica un *background* de contenidos teóricos e históricos relativos al curso de constitución disciplinar de los estudios semióticos. El que contempla –fundamentalmente– las perspectivas europea y americana que dan lugar a objetos de estudio como el signo, los textos y el discurso.

¹⁵ Creemos que este anclaje en la lectura de textos especializados se vuelve imprescindible hacia el tercer año de una carrera en la cual, un primer momento de atención sobre el factor artesanal del arte es sucedido por un tiempo en el que se prescribe enfatizar los «aspectos conceptuales del arte», derivando esto (lamentablemente) hacia el mero comentario banal e inexperto sobre los factores subjetivos que –supuestamente– darían origen a la obra (ahora descuidada también en sus aspectos técnicos). Creemos que es importante desarrollar el hábito de la lectura activa y disciplinada, orientada hacia la intersubjetividad y el entendimiento.

[particularización de la función docente como formulación primera de objetivos (1), estímulo y orientación (2), referencia y evaluación constante (3)].

Actividades propuestas:

En cuanto a las actividades generales destinadas al tratamiento de cada paquete de problemas, se propone la siguiente secuencia de actividades:

a) Lectura crítica de la bibliografía preparada específicamente para el caso (nuestro volumen *El arte. Una pregunta. Escritos previos*). Profundizando en relación a los *objetivos* indicados (¡hay que leerlos al comienzo y tenerlos en cuenta a lo largo del curso!) y desarrollando el siguiente

proceso: (i) extracción de los juicios y opiniones sustanciales, discriminando lo anecdótico o accidental; (ii) síntesis de una estructura conceptual que interprete y explique el tema problema; (iii) verificación de la conclusión –siempre y cuando el caso lo permita– en una instancia de contrastación con el producto o la práctica de los talleres o del desempeño particular como artista independiente en un medio cultural dado.

b) Detección de ideas, problemas o núcleo central de los trozos bibliográficos. Comparación y evaluación crítica de los mismos según su coherencia con el resto del curso programado y según lo indique el cuestionario guía preparado por la Cátedra. Estas preguntas actuarán como guía de aprendizaje y conducirán a la integración de los contenidos más importantes de la bibliografía. También intentarán conducir la contrastación de tal modo que permita insertar en esta discusión la poética propia del alumno (como artista independiente) y su reflexión en cuanto especialista universitario.

c) Elaboración de comunicaciones escritas u orales de nivel universitario, en forma de exámenes parciales escritos u orales y *papers*.

Estas actividades generales se llevarán a cabo en dos módulos **(1)** Seminario teórico práctico de 7 encuentros; **(2)** Escritura de un artículo o ensayo (trabajo práctico para alumnos regulares y promocionales) y **(3)** Participación en un taller de lectura del libro *El arte. Una pregunta. Escritos previos* (para alumnos que voluntariamente se inscriban en función de tener interés en lograr una comprensión profunda del mencionado volumen y poder dialogar y pensar la actualidad del sistema del arte a partir de ello).

(1) Seminario teórico práctico de 7 encuentros. Se llevará a cabo –aproximadamente cada dos semanas– a lo largo del año y en él participarán la totalidad de alumnos (regulares y promocionales). Se tomará asistencia. Consistirá en siete encuentros teórico-prácticos (mostrados en el cronograma como 1-7). La semana intermedia, de trabajo domiciliario sin concurrencia obligatoria prevista, debería servir para leer, comprender y estudiar –por anticipado– los contenidos de la siguiente reunión o clase teórico-práctica. La evaluación de este seminario se llevará a cabo mediante dos exámenes escritos (parciales indicados en el cronograma como P1 y P2) y recuperatorios escritos u orales (para cada examen parcial).

Estos encuentros teórico prácticos (quincenales, de tres horas de duración) se organizarán a partir de la integración o yuxtaposición de:

Exposición teórica | En la que el docente brindará información sobre los contenidos y propondrá una armazón conceptual básica.

Participación práctica | En la que los alumnos, sobre la base bibliográfica, su lectura, análisis y crítica, completarán el desarrollo de los temas en cuestión. Esta participación requiere, antes que nada, un *trabajo domiciliario previo*, de poderosa lectura y minucioso seguimiento de los textos.

Análisis de obras | En las que se analizarán –cuando sea concerniente– ejemplares de obras de arte, teniendo en cuenta el particular enfoque que en cada oportunidad

brinde cada uno de los temas en cuestión. El archivo de obras se compondrá de especímenes adecuados al instrumento teórico.

Los contenidos desarrollados serán evaluados por medio de exámenes parciales (escritos u orales) con el objeto de verificar en el alumno: capacidades de análisis y síntesis; adecuada profundización de contenidos; claridad conceptual y expresión oral y escrita; así como retención (mnemónica) de los datos esenciales.

(2) Escritura de un artículo o ensayo. Se realizará durante el primer semestre y, en esta tarea (básicamente no-presencial) participarán todos los alumnos. Se trata de un ejercicio de composición y escritura que consiste básicamente en la redacción -en dupla o individual- de un artículo universitario tomando como base una guía (adjuntada en este mismo cuaderno, a continuación de este Programa) y utilizando -en su conjunto- la bibliografía de la Cátedra (nuestro libro, así como la bibliografía de referencia). El tema será especificado siguiendo la propia guía pero, ya podemos decirlo, consistirá en el análisis o lectura, mediante los elementos teóricos del curso, de una obra de bellas artes o arte visual. El enfoque estará en relación directa con los contenidos del curso y la precisión metodológica será comunicada en el instructivo que se adjunta al final de este cuaderno. Hemos preparado una serie de indicaciones metodológicas añadidas al compendio bibliográfico preparado para su reproducción Xerox. También se prescribe consultar los libros de Eco U. (1984) *Cómo se hace una tesis* (Barcelona: Gedisa) y de Caivano J.L. (1995) *Guía para realizar, escribir y publicar trabajos de investigación* (Buenos Aires: Arquim).

El trabajo será realizado con la posibilidad de realizar preguntas (correctamente formuladas) por escrito, que serán comentadas y respondidas por correo-e y por la cuenta de la Cátedra en la red social *Facebook*. La presentación de este trabajo se llevará a cabo en el mes de agosto, quedando los últimos meses del segundo semestre (septiembre y octubre) dedicados a recuperar los ensayos reprobados (en el caso de alumnos regulares) y a mejorar las calificaciones (en el caso de los alumnos que aspiran a la promoción directa). La segunda entrega será a finales del mes de octubre.

(3) Taller de lectura del libro *El arte. Una pregunta. Escritos previos* (voluntario). Se llevará a cabo -aproximadamente cada dos semanas- a lo largo del año, entre los encuentros del seminario teórico práctico. En este taller, participarán los alumnos que voluntariamente se inscriban en función de tener -como decimos- un gusto y un interés particular por nuestro volumen, en función de la lectura concienzuda de su "0. Introducción" y de haber realizado una exploración preliminar. Consistirá en unas siete reuniones y se evaluará la participación de los alumnos en función de su constancia, su atención y su participación activa en el seminario. En función del rendimiento de cada voluntario en este taller, la Cátedra podrá eximir a los participantes de otras instancias de evaluación más rasas y elementales (tales como exámenes parciales y recuperatorios destinados a conseguir la puntuación necesaria para la promoción).

5. Criterios de evaluación

De las evaluaciones parciales escritas u orales: Comprensión y reproducción de los contenidos, capacidad de reflexión, expresión oral y escrita.

De los trabajos de composición escrita: Ajuste al tiempo asignado, comprensión de los contenidos, capacidad de reflexión, expresión escrita y adecuación a las pautas formales para la escritura de trabajos científicos. Estas pautas de evaluación son reunidas y resumidas en el documento "Evaluando lo que escribimos", que se adjunta en este mismo cuaderno (pp.26 y ss.) y organiza los criterios en cuatro grupos: 1. Conocimiento del tema a discutir; 2. Construcción del argumento e interpretación de la información; 3. Composición; 4. Calidad del uso del lenguaje.

Condiciones de regularidad: El alumno REGULAR es el que aprueba con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro), por una parte, los dos exámenes parciales (P1 y P2) del *Seminario teórico práctico de 7 encuentros* y, por otra, el trabajo práctico escrito. El examen parcial P1 evalúa parte de los contenidos del encuentro 1; el examen parcial P2 parte de los contenidos de los encuentros 5/8 y el examen parcial P3 los contenidos de los encuentros 9/11. El alumno que haya sido reprobado en el examen P1 podrá recuperar los contenidos de los encuentros 1/4 en el examen P2 (al que se agregarán actividades referidas a los temas 1/4). Lo mismo sucederá con los alumnos que hayan reprobado el examen P2, que podrán recuperar los contenidos de los encuentros 6 y 7. Una o dos semanas, con posterioridad al examen P2, se llevará a cabo su recuperatorio y el de los exámenes anteriores para casos de alumnos especiales que no hayan realizado por algún motivo justificado los parciales o recuperatorios anteriores. De acuerdo al *Régimen de alumnos* de esta Facultad (Art.20), son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los trabajos prácticos (en nuestro caso: asistencia y participación en los encuentros teórico prácticos y aprobación del artículo) con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR. Hemos previsto, tal como está establecido nuestro régimen de trabajos prácticos la posibilidad de recuperar el único trabajo práctico (100%)¹⁶ Por otra parte, el alumno –para alcanzar su condición de REGULAR - podrá recuperar los 2 (dos) parciales (100% de los mismos, contra el 25% establecido en el artículo 21 del régimen de cursado). La calificación que se obtenga en examen o práctico recuperatorio substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada. La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia de esa condición.

Condiciones de promoción: El alumno PROMOCIONAL es el que aprueba los trabajos prácticos evaluativos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); y la totalidad de las evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Entrará al régimen de PROMOCIÓN obteniendo tales calificaciones en los tres exámenes parciales (P1, y P2, o sus recuperatorios respectivos) del *Seminario teórico práctico de 7 encuentros*. El alumno que aspira a la PROMOCIÓN directa deberá aprobar el trabajo práctico *Escritura de un artículo o ensayo*, con una calificación igual o mayor que 6 (seis) puntos. En caso de aprobar sin alcanzar los 7 puntos, el alumno quedará como alumno REGULAR.

Condiciones para aprobar la asignatura como alumno libre: Los alumnos que decidan inscribirse para presentarse a exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en el primero, predominantemente, aspectos teóricos y, en el segundo, más bien prácticos.¹⁷ Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. En esta segunda instancia se evaluará, además de los contenidos de la asignatura, un trabajo práctico escrito realizado previa y domiciliariamente. Este trabajo deberá seguir las mismas indicaciones e instructivos del trabajo práctico escrito que realizan los alumnos REGULARES. La Cátedra aconseja, a fin de evitar desilusiones, que dicho trabajo sea presentado –con antelación- para su aprobación previa (no para su seguimiento) uno o dos turnos antes. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado del examen escrito merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno. En cuanto aspectos teóricos, pretendemos que el alumno pueda dar cuenta del conocimiento profundo de las categorías y conceptos a los que refiere el curso. En cuanto aspectos prácticos, pretendemos que el alumno pueda leer, comprender, discutir y argumentar acerca de textos y enfoques teóricos así como de obras de arte tomadas como objeto. Esto último también deberá ser demostrado mediante la defensa del trabajo escrito realizado previamente al examen.

¹⁶ Reglamentariamente tendrían derecho tan sólo a recuperar -como mínimo- el 33% de los prácticos.

¹⁷ Esto no implica que en ambas instancias se combinen aspectos teóricos y prácticos, por ejemplo la redacción, en el primero, o el dominio de los diferentes temas, en el segundo.

6. Contenidos | Programa cronológico

Columnas: Número de encuentro, fecha (anotar semana a semana), tema, capítulos de Fraenza, 2018

1	Signo (+imagen +metasemiótica)	1.1. + 1.2. (pp.23-196) Excepto 1.1.3.4. (pp.54-66) y 1.1.2.A (pp.47-50)
	Examen parcial 1	1.1.2 (pp.33-50) + 1.1.3.1. / 1.1.3.3 (pp.50-54)
2	Arte & signo (función poética + invención)	1.1.3.4. (pp.54-66) + 1.2.3. (pp.177-196) Excepto 1.2.2.B. (pp.168-176) y 1.2.3.C (p.193)
3	Discurso y sociología del arte	1.3. + (pp.197-241)
4	La era del arte	2.1. + 2.2. (pp.243-276)
5	Racionalidad artística	2.3. (pp.277-295)
6	Teoría crítica	3.1. + 3.2.1. + 3.2.2. (pp.295-324)
7	Teoría de la vanguardia	3.2.3. + 3.2.4. + 3.2.5. + 3.2.6. (pp.324-372) Excepto 3.2.3.4. (pp.335-340) y 3.2.4.E (p.354-362)
	Examen parcial 2 + examen recuperatorio 1	3.2.2. (pp.314-324) + 3.2.4. y 3.2.5. (pp.340-372)

7. Bibliografía

Bibliografía específica, fundamental del curso:

FRAENZA, FERNANDO

2018. *El arte. Una pregunta. Escritos previos* (Córdoba: Brujas)

Bibliografía general, de referencia del curso:

BARTHES, ROLAND

1961. "Le message photographique", en Communications 1. Traducción castellana "El mensaje fotográfico", en Barthes Roland et Alt. (1973), *El análisis de las imágenes* (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo).

1963. "Rhétorique de l'image", en Communications 4. Traducción castellana "Retórica de la imagen", en Barthes Roland et Alt. (1973), *El análisis de las imágenes* (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo). 1964. "Éléments de sémiologie" en Communications 4. Traducción castellana "Elementos de semiología", en Barthes Roland et Alt. (1972), *La semiología* (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo). Cap.I.; III. y IV. (No el II.).

1972. *La semiología* (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo).

1973. *El análisis de las imágenes* (Buenos Aires: Tiempo contemporáneo).

BAUDRILLARD, JEAN

1972. *Pour une critique de l'économie politique du signe* (Paris: Gallimard). Traducción castellana de Aurelio Garzón del Camino, *Crítica de la economía política del signo* (México: Siglo, 1974).

BOURDIEU, PIERRE

1992. *Le regles de l'art* (Paris: du Senil). Traducción castellana de Thomas Kauf, *Las reglas del arte* (Barcelona: Anagrama, 1995).

BUCHLOH, BENJAMIN & WALTER GRASSKAMP

1995. *Hans Haacke: Obra Social* (Barcelona: Fundació Antoni Tàpies).

BÜRGER, PETER

1974. *Theorie der Avantgarde* (Frankfurt: Suhrkamp). Traducción castellana de J.García, *Teoría de la Vanguardia* (Barcelona: Península, 1987).

CALABRESE, OMAR

1984. "L'intertestualità in pittura. Una lettura degli Ambasciatori di Holbein" (Urbino: Centro di semiotica e linguistica), Traducción castellana de Anna Giordano, "La intertextualidad en pintura. Una lectura de Los Embajadores de Holbein" (pp.29-56) en *Cómo se lee una obra de arte* (Madrid: Cátedra, 1993). 1985. *Il linguaggio dell'arte* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de Rosa Premat, *El lenguaje del arte* (Barcelona: Paidós, 1986).

1993. *Cómo se lee una obra de arte* (Madrid: Cátedra).

CHARTIER, ROGER

1991 *Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de la revolución Francesa*, Gedisa, Barcelona, 1995. Trad.de Beatriz Loné, del original *Les origines culturelles de la révolution française*, Duke University Press, 1991.

DANTO, ARTHUR

1981. *The Transfiguration of the Commonplace* (Cambridge: Harvard Press). Traducción castellana de Angel y Aurora Mollá, *La transfiguración del lugar común* (Barcelona: Paidós, 2002).

1997. *After of the End of Art* (Princeton University Press, New Jersey). Traducción castellana de Elena Neerman, *Después del fin del arte* (Barcelona, Paidós, 1999).

DUFRENNE, MIKEL

1953. *Phénoménologie de l'expérience esthétique* (Paris: PUF). *Fenomenología de la experiencia estética*, tomo primero, parte XII, Ch.IV.

ECO, UMBERTO

1963. "El problema para una definición general del arte", en ECO, 1963a, pp.127-154.
- 1963^a. *La definizione dell'arte* (Milano: U.Mursia). Traducción castellana de R.de la Iglesia, *La definición del arte*, (Barcelona: Martinez-Roca, 1968).
1968. *La struttura assente* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de Francesc Serra Cantarell, *La estructura ausente* (Barcelona: Lumen, 1971).
1975. *A Theory of Semiotics* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de C.Manzano, *Tratado de semiótica general* (Barcelona: Lumen,1977).
1979. *Lector in fabula* (Milano, Bompiani). Traducción castellana de Ricardo Pochtar, *Lector in fabula* (Barcelona: Lumen, 1981).
1984. "On Fish and Buttons" (Semiótica 48, 1/2, 1984) 1985. *Sugli specchi e altri saggi* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de Cárdenas Moyano, "Signos, peces y botones. Apuntes sobre semiótica, filosofía y ciencias humanas", en Sobre los espejos y otros ensayos (Buenos Aires: Lumen, 1992); pp.323-357. 1985. *Sugli specchi e altri saggi* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de Cárdenas Moyano, *Sobre los espejos y otros ensayos* (Buenos Aires: Lumen, 1992).
1990. *I limiti dell'interpretazione* (Milano: Bompiani). Traducción de Helena Lozano, *Los límites de la interpretación* (Barcelona: Lumen, 1992).

EHMER, HERMANN.K. et alt. (Ed.)

1971. *Visuelle Kommunikation. Beitrage zur Kritik der Bewusstseinsindustrie* (Köln: DuMont). Traducción castellana de Eduardo Subirats, *Miseria de la comunicación visual* (Barcelona: GGilli, 1977).

FORMAGGIO, DINO

1973. *L'arte* (Milano: ISEDI). Traducción castellana *Arte* (Barcelona: Labor, 1976).
1983. *La morte dell'arte e l'estetica* (Bologna: Il Mulino). Traducción castellana de M.Arbolí, *La muerte del arte y la estética* (México: Ed.Grijalbo, 1992).

FOSTER, HAL

1996. "Who's Afraid of the Neo-Avant-Garde?", en *The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century* (Cambridge, MITPress). Traducción castellana de Alfredo Brotons, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo* (Madrid: Akal, 2001).

FOUCAULT, MICHEL

1969. *L'archéologie du savoir* (Paris: Gallimard). Traducción castellana de Aurelio Garzón del Camino. *La arqueología del saber* (Madrid: Siglo XXI, 1972).
1972. *L'ordre du discours*. Traducción castellana de A.González Troyano, *El orden del discurso* (Barcelona: Tusquets, 1973).

FRAENZA, FERNANDO.

1999. "De la historia del arte a su post-historia". Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.
2003. "Carácter social de la ciencia y carácter pretérito del arte" en *Representación en ciencia y arte*, Compilado por L.Minhot y A.Testa, Facultad de Filosofía y Humanidades, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- 2003a. "Otro carácter pretérito del arte contemporáneo", en *Actas IX Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia*. 2003/Setiembre. Escuela de Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- 2018. El arte. Una pregunta. Escritos previos (Córdoba: Brujas)**

FRAENZA, FERNANDO & ALEJANDRA PERIÉ

2007. "Representando no sólo el arte sino la vanguardia misma", en www.comunidadoffline.com.ar. 2010. *Diseño, esteticidad y discurso* (Córdoba: Advocatus-Universidad Blas Pascal).
2011. "2. De la superstición de lo orgánico a la crisis de la obra de arte" En MOLINA, Manuel et alt, 2011, *Pintura & aledaños* (Córdoba: Brujas), pp.59 y ss.

FRAENZA, FERNANDO, M.ANTONIA DE LA TORRE & ALEJANDRA PERIÉ

2009. *Ver y estimar arte apreciándonos a nosotros mismos, a comienzos del tercer milenio, y sobre todo, en regiones periféricas del mundo* (Córdoba: Brujas).

HABERMAS, JURGEN

1962. *Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft* (Darmstadt: H.Luchterhand). Traducción castellana de *Historia y crítica de la opinión pública* (Barcelona: G.Gilli, 1981).

1973. *Legitimationsprobleme in Spätkapitalismus* (Frankfurt am Main: Suhrkamp). Traducción castellana de José Luis Etcheverry, *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío* (Buenos Aires: Amorrortu, 1975).

1981^a. "Modernity versus post-modernity" en *New German Critique*, N.22, 1981. Traducción castellana "Modernidad, un proyecto incompleto" en *Puntos de Vista*, N.21 (Ago), 1984, Buenos Aires. Compilado en Casullo Nicolás et Alt, *El debate Modernidad-Postmodernidad* (Buenos Aires: Puntosur, 1989), pp 131-144.

HARRISON, CHARLES & PAUL WOOD

1993. "Modernidad y modernismo", Parágrafo "Historia", en WOOD Paul, FRASCINA Francis, HARRIS Johnatan & HARRISON Charles (1993), *Modernism in dispute* (New York: The Open University). Traducción castellana (1999) *La modernidad al debate. El arte desde los cuarenta* (Madrid: Akal), pp. 249-259.

HJELMSLEV, LOUIS

1943. *Omkring sprogteoriens grundlaeggelse* (Kobenhavn: Universitet). Traducción castellana de J.L.Díaz de Llano, *Prolegómenos a una teoría del lenguaje* (Madrid: Gredos, 1984, 2da.Ed.). Cap.XIII., pp.73-89 y ; Cap.XXII., pp.160-173

JUNKER, HANS DIETER

1971. "La reducción de la estructura estética: un aspecto del arte actual", en Ehmer et alt. *Visuelle Kommunikation. Beiträge zur Kritik der Bewusstseinsindustrie* (Köln: DuMont). Traducción castellana de Eduardo Subirats, *Miseria de la comunicación visual* (Barcelona: G.Gilli, 1977) pp.27-76.

LLOVET, JORDI

1979. *Ideología y metodología del diseño; una introducción crítica a la teoría proyectual* (Barcelona: G.Gilli).

MALDONADO, TOMÁS

1987. *Il futuro della modernità* (Milano: Feltrinelli). Traducción castellana de Francisco Díaz Padilla, *El futuro de la modernidad* (Madrid, Júcar Universitaria, 1990).

MARCHÁN, SIMON

1972. *Del arte objetual al arte de concepto. 1960-1974* (Barcelona Akal).

MENNA, FILIBERTO

1975. *La linea analitica dell'arte moderna : le figure e le icone* (Torino: Einaudi). Traducción castellana de Francesc Serra i Cantarell & Joaquim Romaguera i Ramió, *La Opción Analítica en el Arte Moderno. Figuras e iconos.* (Barcelona: Gustavo Gilli, 1977).

MOLINA, MANUEL; FERNANDO FRAENZA & ALEJANDRA PERIÉ

2011. *Pintura y aledaños. Para una crítica de la institución arte en Córdoba, Argentina* (Córdoba: Brujas).

MÖLLER, HEINO

1971. "El arte como ideología" (1971), en Ehmer et alt. *Visuelle Kommunikation. Beiträge zur Kritik der Bewusstseinsindustrie* (Köln: DuMont). Traducción castellana de Eduardo Subirats, *Miseria de la comunicación visual* (Barcelona: G.Gilli, 1977), pp.77-115.

PIERANTONI, RUGGERO

1979. *L'occhio e l'idea. Fisiologia e storia della visione* (Milano: Boringhieri). Traducción castellana de Rosa Premat, *El ojo y la idea. Fisiología e historia de la visión* (Barcelona, Paidós, 1984).

SAUSSURE, FERDINAND

1916. *Cours de linguistique general* (Paris). Traducción castellana *Curso de lingüística general* (Buenos Aires: Losada, 1946). Introducción.III., pp.33-51; 1ro..I., pp.99-108; 2do.I./VI., pp.145-185.).

SCHMIDT SIEGFRED

1971. "Lo estético y lo político; la función de lo estético en el desarrollo social", en revista Humboldt N1/445, 1971, pp.11-20, Uber-See, Hamburg.

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Problemática general del arte- Programa corregido

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Artes Visuales
Carrera/s: Licenciatura en ARTES VISUALES
Plan 2014
Asignatura: PLÁSTICA EXPERIMENTAL
Año curricular: 2019
Anual

Equipo Docente:

- Profesores

Prof. Titular: Mariana del Val

Prof. Adjunto: Hernán Bula

Prof. Adscripto: Luz Novillo Corvalán

Ayudantes alumno: Eugenia Pérez, Ángeles Torino

Distribución Horaria

Turno único: martes de 14 a 17 hs. Aula C. Cepia

Horario de atención: martes de 17 a 19 hs y jueves de 11 a 13 hs.

Turnos rotativos territoriales de lunes a sábado 2 hs.

Comunicación con los alumnos: aula virtual de la cátedra.

Anual.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Los parámetros de la modernidad definían "**cultura**" como un conjunto articulado de teorías explícitas y saberes tácitos, mediados por instituciones, con formas de objetividad y prácticas que pensaba las obras como objetos para ser contemplados y admirados por un espectador silencioso (lo que Foucault denomina el campo disciplinar). La contemporaneidad traza sus parámetros desde muy diversos lugares. Por un lado, las modificaciones que ha sufrido la institución "arte", en los modos de organizarse, circular y legitimar las obras artísticas. Por otro, un proceso expansivo que amplía el mundo del arte en sus modos de producción. Los nuevos parámetros de exhibición (documentas, bienales, mass media, redes sociales, entre otros) ofrecen nuevas oportunidad de producción, comunicación, exposición y análisis. En tanto que los modos de producción sufrieron cambios que se traducen en obras de *bordes abiertos*¹, difícilmente encasillables bajo parámetros de configuración moderna. Estas articulaciones colaborativas o "modos de vida social artificial", se basan en saberes cotidianos, en experiencias o situaciones, aunque

¹ Categoría propuesta por Reinaldo Laddaga, que hace alusión a personas reales pero con situaciones creadas

muchas veces (como en el caso de bordadoras) existen producciones objetuales.

El tipo de obras que se proponen en esta materia suponen articulaciones, o *modos de vida social artificial*² que abordan saberes, recuperan rituales, prácticas y situaciones inesperadas, traducándose en experiencias colectivas y multidisciplinares.

Tomamos como punto de partida reconocer aquellos intereses de cada comunidad y organizar encuentros, a fin de establecer un intercambio de experiencias "artísticas".

La perspectiva del arte contemporáneo donde se inscribe esta práctica está basada en conceptos de estética relacional y las nociones de post-disciplinariedad. De allí que se reconoce la noción de poéticas del encuentro.

Javier Gil redefine este tipo de prácticas territoriales como *estéticas comunitarias*, en las que lo estético y lo sensible se moviliza en torno a las experiencias. Y es en ese sentido que las explicaciones y los análisis escapan del campo artístico. A partir de estos planteos se va configurando un nuevo régimen estético en el que autores como Jacques Ranciere, Reinaldo Laddaga o Nicolás Bourriaud, comienzan a analizar ciertas prácticas desplazadas de las habituales en el campo del arte.

Las prácticas territoriales se definen como estados de encuentro en el que se promueven diversas acciones alejadas muchas veces de objetos o producciones materiales más bien emparentadas con búsquedas estéticas y sensibles. Laddaga denomina a estos encuentros como fragmentos de ficción, habla de "ecologías culturales", son pequeñas comunidades experimentales que, mediante procesos abiertos y cooperativos, habitan espacios creativos comunes (Laddaga³). En estos fragmentos de ficción, un grupo se propone experimentar una posibilidad de coexistencia, de convivencia, por un tiempo acotado y transitar una experiencia de producción y debate estético.

Para pensar la producción, hablamos de desplazamientos y de ciertos cambios de paradigma, como el cambio de concepción de roles de artista y espectador, tal como lo definían los procesos artísticos de la modernidad, *el artista* se transforma en mediador de una comunidad, un programador, puede funcionar como facilitador de procesos creativos, en las que un grupo de personas trabajará formas no siempre identificables, sonidos, encuentros, emociones, palabras, o capitalizarse simplemente en experiencias esporádicas irrepetibles, o a producir encuentros con otras agrupaciones y comunidades. *El espectador* se transforma en un sujeto activo que forma parte de la comunidad productiva, su participación es central, no periférica. Para

2 Laddaga, Reinaldo. *Estética de la emergencia*. Adriana Hidalgo. Bs As. 2010.

3 Laddaga, Reinaldo. *Estética de la emergencia*. Adriana Hidalgo. 2010

Ranciere no se trata de emancipar al espectador, sino de reconocer su actividad de interpretación activa, y por qué no, participativa. Reconocer para conceder importancia al proceso y no sólo al resultado, abandonar concepciones de autoría y su desplazamiento hacia nociones múltiples y diversas que circulan en espacios y con métodos alternativos define estas estéticas comunitarias. Esta propuesta pedagógica no solo recupera espacios de trabajo grupal sino que se plantea como un juego, en el que los procesos se van articulando y analizando a medida que se construyen. Este espacio curricular plantea momentos de planeamiento, producción y análisis con metodologías que promueven debates, articulan acciones y las ponen en dialogo con autores que reflexionan sobre producciones situadas en experiencias, para poder inscribirlas en un contexto. Plástica Experimental se ubica en tercer año, común a todas las áreas, anual y con una carga horaria de cursado y otra de práctica.

2- Objetivos

- Que el alumnos sea capaz de
- Desplazar el trabajo artístico de la producción objetual a la producción de sentido.
 - Proponer prácticas artísticas cuya esencia sea el diseño de dispositivos que promuevan relaciones entre sujetos
 - Habitar el espacio público como escenario de acción y producción.
 - Abordar el trabajo en equipo como un modo de producción y análisis.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1- Lo político y lo comunitario en el espacio público. Intervenciones urbanas de mínima repercusión.

Las urbanizaciones dieron lugar a los grandes intercambios sociales, manifestaciones, conflictos, protestas, procesos instituyentes. Asistimos a una época interconectada permanentemente con aumento de la movilidad, aumento de las comunicaciones y conexión de sitios aislados, así como transdisciplinar, con vertiginosos cambios estéticos, culturales y políticos; proponemos pensar el espacio público para habitar la producción artística como pequeñas interferencias programadas, sin recurrir a la producción objetual, apelando a recursos devenidos de prácticas performáticas y poéticas, pensadas y diseñadas en forma grupal.

Trabajo práctico Nº1- El cuerpo y el espacio

El lenguaje y el gesto. Cuerpo, gesto, imagen. Habitar el espacio como reconocimiento corporal. Acciones performáticas en el espacio áulico como modos de producción artística alejadas del objeto.

Análisis de situaciones, demandas, problemáticas sociales.

Trabajo práctico Nº 2- Espacio público y acción callejera.

Abrirse a la trama urbana: reglas de convivencia y protocolos. Pensar el contexto de referencia. Pequeñas interferencias, como eventos emergentes y extraordinarios.

El espacio público como soporte de propuestas grupales, acción y reacción. Dispositivos mínimos de acción callejera en las que se pondrán en juego los diseños propuestos por el colectivo con las dinámicas de los lugares y las reacciones de los transeúntes, rescatando lo lúdico como perspectiva de producción.

Registro y documentación.

4- Bibliografía obligatoria

Baudrillard, Jean (1997) Cultura y simulacro, Taurus, Madrid.
Groys, Boris. ARTE EN FLUJO. Ensayos sobre la evanescencia del presente. Ed. Caja Negra. 2016.

Groys, Boris. Volverse Público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Ed Caja Negra. 2014.

Unidad 2- El arte como estado de encuentro e intercambio de saberes.

La esencia de la práctica artística residiría así en la invención de las relaciones entre sujetos; cada obra de arte en particular sería la propuesta para habitar un mundo común y el trabajo de cada artista, un haz de relaciones con el mundo, que genera a su vez otras relaciones y así infinitamente.

Reinaldo Laddaga

Las propuestas artísticas de esta unidad suponen articulaciones, o modos de vida social artificial que abordan saberes, recuperan rituales, prácticas y situaciones inesperadas, traducándose en experiencias colectivas y multidisciplinares.

Proponemos como punto de partida reconocer aquellos intereses de cada comunidad y organizar encuentros, a fin de establecer un intercambio de experiencias "artísticas".

Reconocer para conceder importancia al proceso y no sólo al resultado, abandonar concepciones de autoría y su desplazamiento hacia nociones múltiples y diversas que circulan en espacios y con métodos alternativos define estas estéticas comunitarias.

Estas pequeñas comunidades ficticias⁴ se planifican respetando ciertos principios y activando dinámicas (de encuentro, convivencia y traslado), pero de ningún modo pueden mantener estructuras fijas. Por tratarse de procesos experimentales, abiertos, y cooperativos que van capitalizando singularidades sin anular las distancias, mantienen procesos fluctuantes y diversos. Se parte de una idea, se la va consensuando, el orden está sujeto al bien común, pero manteniendo y respetando los intereses individuales. Estar abierto a lo que acontece, capitalizar lo que pueda ir sumando al proyecto en el proceso

Los grupos podrán optar por:

- Trabajar con comunidades propuestas por la cátedra o proponer ellos mismos una alternativa.
- Se trabajará un mapeo y diagnóstico en grupo de cada locación elegida.
- Se propondrá un plan de trabajo con la comunidad que incluya diseño y desarrollo de una intervención artística, con cronograma y distribución de roles

Bibliografía obligatoria

Bourdieu, Pierre. El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. Ed. Siglo veintiuno. 2010

Bourriaud, Nicolás. Estética Relacional. Adriana Hidalgo Editora. Argentina. 2008.

Laddaga, Reinaldo. Estética de la emergencia. Adriana Hidalgo. 2010.

Olaechea C. y Georg E. (2007). Arte y Transformación Social. Saberes y Prácticas de Crear vale la pena. Ciudad territorio, lugar... URL. 2018

Lafuente, Antonio y otros. Cómo hacer un mapeo colectivo. Proyecto. Gobierno de España. 2017

Santos, Milton. Manual de Mapeo Colectivo. "El territorio es el espacio socialmente construido". 2018

Trabajo práctico N° 3. Actividad de reconocimiento territorial

Esta actividad tiene como objetivo activar la observación, más allá de las consideraciones personales. Reconocer los lugares y sus habitantes, intermediados por los referentes, plagados de subjetividades propias y

4 Ecologías culturales. Laddaga, Reinaldo.

ajenas. En esta etapa, valorar esas subjetividades y ponerlas en tensión, ayuda a pensar las posibles acciones en territorio.

Aspectos generales de reconocimiento:

- a). Territorio/barrio:
- b). Personas. Colectivos
- e). Reflexión a cerca del encuentro a partir de la bibliografía y categorías teóricas planteadas.
- f). Planteo de acciones que permitan potenciar un proyecto de construcción comunitaria.

Tp. Nº 4 - Anteproyecto

Valorar los procesos creativos y de intercambio que se van gestando, ponerlos en palabras e imágenes podrá evidenciar experiencias de construcción comunitaria que están aconteciendo y de los que muchas veces no se es consciente.

Redacción de un anteproyecto que se irá materializando a lo largo de todo el cuatrimestre, poner en claro como equipo (después de las experiencias de mapeo y diagnóstico) cuáles son las metas y modelos a seguir desde el planteo hasta finalizar el año. El corpus de este anteproyecto será base para el proyecto final.

Como equipo de cátedra se sugieren formatos, pudiendo cada grupo podrá proponer sus propias alternativas.

Tp. Nº 5 - Video presentación del proyecto. La obra audiovisual como registro de experiencia.

El objetivo de este práctico es que cada grupo pueda presentar su proyecto mediante un formato audiovisual que resuma y sintetice qué, quiénes, cuándo, dónde, por qué, para qué y cómo. La importancia de explorar el formato para acompañar presentaciones.

La experiencia de lo real transformada en datos para un guión. La construcción con imágenes y sonidos. Edición y montaje. Breve pieza audiovisual que permite describir aspectos procesuales mediante recursos que proporciona el formato (fotos, imágenes, mapas, videos, breves testimonios de los actores, textos, documentos, dibujos, material de archivo, etc).

Tp. Nº 6 - Informe final

El informe final tendrá un formato de monografía con desarrollo y análisis de las propuestas teniendo en cuenta el marco teórico de la materia.

Cada informe se presentará acompañado de una bitácora que cada grupo irá confeccionando a lo largo de todo el proyecto.

1- Bibliografía Ampliatoria

Bourdieu, Pierre. La miseria del Mundo. Cap. EFECTOS DE LUGAR. Akal. 1999.

Gilardi, Ana. Memoria de un relingo. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. México DF. 2013

2- Propuesta metodológica:

La cátedra plantea las categorías teóricas de cada unidad y trabajo práctico desarrollando aspectos generales teóricos y referentes artísticos de cada caso.

Se utiliza el aula virtual como soporte para cada trabajo práctico, con consigna extensa y bibliografía específica.

Cada trabajo práctico tiene una fecha de presentación en la mencionada aula virtual.

- 3- **Evaluación:** la evaluación se ajusta a la reglamentación vigente, consiste en seis trabajos prácticos con evaluación. Dos parciales y coloquio final en el que se defiende el proyecto desarrollado en la unidad 2 (Régimen de alumnos y alumno trabajador en:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

- 4- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar:** (según normativa vigente –)

CRONOGRAMA TENTATIVO

Unidad Nº1. Marzo- Abril-

Trabajos Prácticos 1 y 2. Con un parcial al final de la unidad.

Fecha de recuperatorio a los 15 días.

Unidad Nº2. Mayo- junio- Agosto- Setiembre- Octubre.

Trabajos Prácticos 3,4, 5 y 6.

Evaluación final coloquio- Parcial

Recuperatorio.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

Anexo:

Se adjunta las condiciones que establece el Régimen de alumno vigente a los fines que los docentes puedan corroborar y transcribir lo que considere necesario.

CONDICIONES DE ALUMNO Y MODALIDADES DE CURSADO

ARTICULO 8°) Se definen las siguientes condiciones: PROMOCIONALES, REGULARES, LIBRES y VOCACIONALES.

ALUMNOS PROMOCIONALES

ARTICULO 9°) Las diversas asignaturas ofrecerán posibilidades a la condición de alumno PROMOCIONAL para los alumnos inscriptos. El H. Consejo Directivo podrá exceptuar expresamente este sistema en aquellos casos en que así se apruebe, a solicitud fundada del profesor Titular o docente a cargo y los Consejos de Escuela.

ARTICULO 10°) Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION.

ARTICULO 11°) Los responsables de las asignaturas podrán exigir la condición de un mínimo de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticas, que no podrá superar el 80% del total. Se entiende por clase teórica aquella donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina, y por clase teórico-práctica aquella que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la temática de estudio.

ARTICULO 12°) Las cátedras deberán incluir para los alumnos promocionales exigencias extras, tales como: o coloquio final, o monografías, o prácticas especializadas, o trabajos de campo, u otro tipo de producciones que impliquen un rol activo del estudiante, en orden a que la condición de promocional no quede restringida a la mera asistencia a clases prácticas y teórico-prácticas y aprobación de Parciales y Prácticos. En tales casos se deberán prever y poner en vigencia instancias que permitan al alumno recuperar dichas exigencias incluyendo opciones sustitutivas

para las exigencias que no puedan recuperarse en condiciones similares a las originalmente planteadas.

ARTICULO 13°) Las Evaluaciones Parciales serán no menos de 2 (dos) por asignatura.

ARTICULO 14°) Las condiciones para aprobar una asignatura en la condición de alumno PROMOCIONAL, deberán ser claramente explicitados en el Programa de la asignatura y no podrán ser modificadas en el transcurso del cursado. Los programas de las asignaturas deberán estar a disposición de los alumnos en la primera semana de clases. Asimismo, deberán estar aprobados por el Consejo de Escuela respectivo y de acuerdo a las especificaciones que se establezcan

ARTICULO 15°) Los docentes responsables de las asignaturas deberán permitir el real y adecuado acceso de los alumnos a las Evaluaciones Parciales corregidas y calificadas, a fin de que dicha etapa cumpla con su función pedagógica específica de reconstrucción del error.

ARTICULO 16°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

ARTICULO 18°) Las evaluaciones finales de los alumnos promocionales se llevarán a cabo en fechas distintas de los exámenes finales regulares, las cátedras deberán comunicar a las Escuelas respectivas las correspondientes fechas y la lista de alumnos en condiciones de rendir. La promoción tendrá vigencia por el semestre subsiguiente y se elaborará un acta por cada fecha de evaluación final fijada por la cátedra. Se entiende por semestre subsiguiente el que sucede inmediatamente después del cursado, incluyendo las fechas de exámenes correspondientes.

ALUMNOS REGULARES

ARTICULO 19°) Todo alumno debidamente matriculado puede acceder a la CONDICION DE ALUMNO REGULAR, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia, que podrá ser oral o escrita .

ARTICULO 20°) Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

ARTICULO 21°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

ARTICULO 22°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

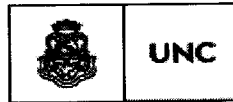
ARTICULO 23°) La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición. Si la fecha de finalización de ese

artes
visuales

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

período no coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se extenderá hasta el turno de exámenes subsiguiente.

Prof Mariana del Val

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: 2017 Plástica Experimental

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

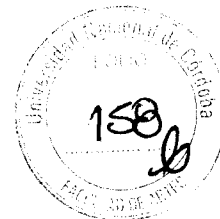
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: ANTROPOLOGÍA DEL ARTE

Año Curricular: Tercer Año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Clementina Zablosky

Prof. Adjunto: Lucía Tamagnini

Ayudantes – Alumno: Guadalupe Bassoli; Silvia Berruezo; María Laura Fernández;
Lucía Raciti; Carla Scerbo

Adscriptas: Elena Pontnau; Mariana Ramírez; Manuela Sonzini

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles 14hs a 18hs.

Horario de atención de alumnos: Miércoles 18hs a 19hs.

Correo electrónico: antropologiadelartefa@gmail.com

PROGRAMA

1- Fundamentación

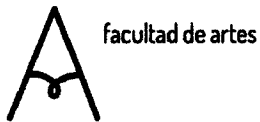
Esta asignatura integra el ciclo profesional del plan de estudios vigente. Introduce a los alumnos en el estudio de las artes desde la perspectiva de la antropología y propone el análisis de las nociones de arte, cultura y etnografía, como herramientas de abordaje e interpretación de objetos y prácticas estéticas y culturales en contextos específicos.

La revisión de dichas nociones busca aportar al alumno elementos teóricos y metodológicos para el abordaje, el análisis, la comprensión y el uso de un concepto ampliado de arte considerado en un sentido social e histórico.

La "refiguración del pensamiento social", iniciada a fines de la década de 1960, ha llevado a una reflexión sobre el modo en el que pensamos y se ha manifestado en la mezcla de géneros y discursos provenientes de las ciencias sociales, las humanidades y las artes (Geertz [1983]1994; Rosaldo, 1986). En este marco, la antropología del arte, como ciencia social, no se limita al estudio de las "obras de arte", un tipo de objetos "autónomos", "emancipados". Es decir, un tipo de objetos definidos institucionalmente a priori, dentro de procesos de producción, circulación y recepción especializados que los convierten *exclusivamente* en objetos de arte. Aborda también el análisis de "objetos" que se mezclan con la gente, en situaciones particulares, y plantean diferentes relaciones sociales entre las personas y las cosas, y las personas con las personas a través de las cosas (Gell, 1996)

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

En esta asignatura, una mirada de los “objetos” artísticos o cotidianos, centrada en las relaciones sociales, se aleja de una tradición dominante en los estudios estéticos, que considera y valora a las producciones por su forma y contenido intrínsecos, para aproximarse y adentrarse en la interpretación de los procesos, las intenciones y los modos de uso de dichos objetos. Esta aproximación a los objetos situándolos en el contexto de las prácticas posibilita una comprensión de los mismos como configuraciones y como agentes configuradores de las formaciones de significados e intersecciones culturales heterogéneas, específicas y diversas en las cuales se producen, circulan y apropian.

Desde esta perspectiva, los casos que, particularmente, se consideran en el programa comprenden objetos y prácticas de grupos indígenas y sectores populares, situadas en diferentes contextos históricos y geográficos. Para su estudio se propone, por un lado, una familiarización con las formas y significados de las producciones artísticas y culturales, cuyos aspectos estéticos están en interacción con aspectos religiosos, económicos, políticos, morales. Por otro, un examen crítico de categorías que han sido creadas y utilizadas para clasificar estas producciones en distintos momentos históricos. Las nociones “arte primitivo”, “arte indígena”, “arte popular”, “arte masivo”, son categorías complejas que, al designar ciertos objetos y prácticas, evidencian posiciones ideológicas, teóricas y metodológicas que surgen y proceden en el marco de procesos culturales hegemónicos.

La revisión de textos teóricos de la antropología, de la antropología del arte y de la historia del arte, y estudios de casos posibilitan el acceso a un repertorio de herramientas y ejemplos para su aplicación en la crítica de procesos artísticos y culturales así como en el ensayo de un método de trabajo posible para la producción artística.

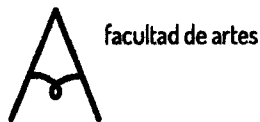
La materia ofrece la presentación de perspectivas teóricas y un modo de trabajo para la interpretación de casos y la enunciación de propuestas creativas que contribuyan en una formación del alumno orientada tanto a la investigación en artes visuales como a la producción artística.

2- Objetivos

- . Articular nuevos conocimientos con conocimientos existentes.
- . Generar espacios de reflexión crítica y creativa con respecto a las disciplinas de la antropología y la historia del arte.
- . Concientizar al alumno sobre el carácter social del arte en tanto construcción cultural y práctica histórica.
- . Generar instrumentos críticos para la interpretación histórica de posiciones teóricas y perspectivas disciplinares.
- . Generar habilidades para la comprensión de métodos de la antropología y la historia del arte.
- . Introducir en el conocimiento de prácticas de grupos indígenas y populares que amplíen la percepción de lo artístico y permitan la comprensión de otros modos culturales.

artes visuales

facultad de artes

- . Ampliar el repertorio de recursos perceptivos, compositivos y técnicos a partir de los casos estudiados.
- . Articular teoría y práctica en la elaboración de un registro visual/audiovisual de producciones/prácticas artísticas/estéticas y su fundamentación, transfiriendo conceptos estudiados.

3- Contenidos

Los contenidos se organizan en tres núcleos temáticos, con objetivos y bibliografía específicos. El primer núcleo introduce el enfoque de la asignatura y el trabajo etnográfico para el análisis social/cultural y la producción artística. El segundo y el tercer núcleo abordan estudios de casos sobre las prácticas de grupos indígenas y populares abordando la discusión conceptual de perspectivas y categorías así como el ejercicio metodológico planteado en el núcleo 1.

Núcleo temático 1 / Arte y antropología

Objetivos Específicos

- . Comprender la antropología del arte como ciencia social interdisciplinaria.
- . Introducir el enfoque de la asignatura mediante la conceptualización de las nociones de cultura y etnografía.
- . Proveer instrumentos analíticos-críticos para la interpretación y comprensión de autores y perspectivas.
- . Desarrollar herramientas para la interpretación de textos etnográficos.
- . Analizar la relación de la teoría y la práctica en la descripción e interpretación etnográficas.

Contenidos

La antropología como ciencia social. La antropología del arte: interdisciplina, perspectivas y alcances. Arte, cultura y etnografía. Cuestiones conceptuales y metodológicas: "sistemas", "procesos", "prácticas". La cultura como concepto científico. El concepto de arte desde una perspectiva antropológica. El análisis social contemporáneo: el objetivo del análisis, el lenguaje del análisis, la posición del analista. Arte y etnografía. La "descripción densa" como método de interpretación. La etnografía como herramienta de producción artística: posibilidades y limitaciones.

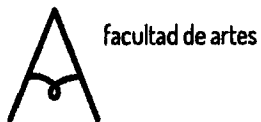
Núcleo temático 2 / Artes y culturas indígenas

Objetivos Específicos

- . Analizar las tensiones estéticas y culturales en la noción "arte indígena"
- . Identificar y caracterizar perspectivas teóricas y categorías de objetos a partir de estudios de casos
- . Detectar y describir estrategias posibles para abordar el estudio de producciones estéticas - culturales

artes visuales

facultad de artes

Contenidos

Perspectivas. Intersecciones de lo "otro" y lo "moderno": "primitivismo", "orientalismo". La noción "arte indígena". Arte y rito. Cuerpo y arte. La vida social de las cosas: producción, intercambios y usos de los objetos. Categorías. "Obras de arte", "artefactos etnográficos", "piezas arqueológicas". Perspectiva relacional vs definiciones ontologizantes. Estudios de casos.

Núcleo temático 3 / Artes y culturas populares

Objetivos Específicos

- . Analizar críticamente el concepto de "lo popular" identificando perspectivas e implicancias conceptuales y metodológicas.
- . Examinar las tensiones estéticas y culturales de "lo popular" en estudios de casos del arte y las culturas moderna y contemporánea.
- . Ejercitar el análisis de casos artísticos y culturales configurados por "lo popular".

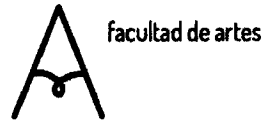
Contenidos

Lo "popular": aproximaciones teóricas. Perspectivas "maximalista" y "minimalista". El enfoque folclorista. El concepto de hegemonía. Implicancias conceptuales e ideológicas de las nociones "arte popular", "cultura popular", "culturas populares", "cultura de masas": alcances y limitaciones. Estudios de casos.

4- Bibliografía obligatoria

Núcleo temático 1 / Arte y antropología

- . Sobre antropología y antropología del arte
 - MÉNDEZ Lourdes, "Enfoques teóricos: de la cultura material a los estilos y lenguajes del arte" en *Antropología de la producción artística*, Madrid, Síntesis, 1995, pp61-93.
 - ROSALDO, Renato, "La erosión de las normas clásicas" y "Poniendo en marcha la cultura" en *Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social*, México, Grijalbo, 1991, pp35-51 y pp91-105.
- . Sobre arte, cultura y etnografía
 - CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto (1996) "El trabajo del antropólogo: mirar, escuchar, escribir". En: *Revista de Antropología*, vol. 39, (1), pp13-37.
 - CUCHE, Denys (1996), "Introducción" y "La invención del concepto científico de cultura" en *La noción de cultura en las Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999, pp7-10; 21-64.
 - GEERTZ, Clifford, "El arte como sistema cultural" en *Conocimiento local*, Barcelona, Paidós, 1994, pp117-146.

- ROSALDO, Renato, "La erosión de las normas clásicas" y "Poniendo en marcha la cultura" en *Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social*, México, Grijalbo, 1991, pp35-51 y pp91-105.
- ZABLOSKY, Clementina, "Cultura y etnografía: aproximaciones", Córdoba, 2015.

. Sobre estudios de casos

- DAVENPORT, William, "Dos tipos de valor en la porción oriental de las Islas Salomón" en APPADURAI, Arjun ed. (1986) *La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías*, México, Grijalbo, 1991, pp.

Núcleo temático 2 / Artes y culturas indígenas

. Sobre perspectivas

- BOVISIO, María Alba, "El dilema de las definiciones ontologizantes: obras de arte, artefactos etnográficos, piezas arqueológicas", en *Caiana, Revista de Historia del Arte y cultura visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA)*. Nº 3, año 2013.
- ESCOBAR, Ticio, "Arte indígena: zozobras, pesares y perspectivas" en BOVISIO, María Alba y Marta PENHOS (coord.) *Arte indígena: categorías, prácticas, objetos*, Córdoba, Encuentro Grupo Editor, 2010, pp17-31.
- RHODES, Colin, "Introducción" en *Primitivism and modern art*. London, Thames and Hudson, 1994.
- SAID, Edward, "Introducción" en *Orientalismo*, Barcelona, De Bolsillo, 2009, pp19-29.

. Sobre estudios de casos

- CLIFFORD, James, "Historias de lo tribal y lo moderno" en *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*, Barcelona, Gedisa, 1995, pp229-256.
- COLOMBINO, Lía. *El Museo del Barro. Un laberinto para perderse*. <http://www.altairmagazine.com/el-museo-del-barro>

Núcleo temático 3 / Artes y culturas populares

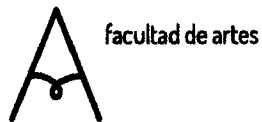
. Sobre los conceptos

- CUCHE, Denys (1996), "Jerarquías sociales y jerarquías culturales" en *La noción de cultura en las Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999, pp87-106.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor (1989) "La puesta en escena" en *Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México, Ed. Grijalbo, 1990, pp191-235.
- RICHARD, Nelly, (2008) "Categorías impuras y definiciones en suspenso" en *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*, Buenos Aires, Ariel, 2014, pp15-21.

. Sobre estudios de casos

artes visuales

facultad de artes

- ZABLOSKY, Clementina. *Prácticas estéticas, prácticas turísticas*. Revista *Avances del Área Artes* del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. 2004-2005. Volumen 1. Nº 8. Páginas 140– 157. Editorial Brujas. Córdoba, Noviembre de 2005. ISSN 1667-927X.

5- Bibliografía Ampliatoria

Núcleo temático 1 / Arte y antropología

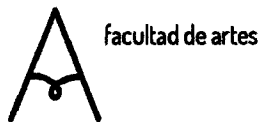
- AMEGEIRAS, Aldo Rubén, “El abordaje etnográfico en la investigación social” en VASILACHIS DE GIALDINO, I. (coord.) *Estrategias de investigación cualitativa*, Barcelona, Gedisa, 2006, pp107-149.
- BOAS, Franz (1927) “Introducción” en *Arte primitivo*, México, FCE, 1947.
- DANTO, Arthur, “Arte y artefacto en África” en *Más allá de la Caja de Brillo. Las artes visuales desde la perspectiva poshistórica*, Madrid, Akal, 2003, pp.95-115.
- FOSTER, Hal, “El artista como etnógrafo” en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, pp175-208.
- GEERTZ, Clifford, “Descripción densa. Hacia una teoría interpretativa de la cultura” en *La interpretación de las culturas*, Barcelona, Gedisa, 1989, pp19-40.
- GELL, Alfred, “The Theory of the Art Nexus” en *Art and Agency. An Anthropological Theory*, Clarendon Press, Oxford, 1998, pp12-27. Capítulo 2, “La teoría del nexo del arte”. Traducción: Andrés Laguens, abril 2015.
- GUBER,
- ORTNER, Sherry (1982) “La teoría antropológica desde los años sesenta”. Traducción de Rubén Páez, pp1-26.
- WILLIAMS, Raymond, “Cultura” en *Palabras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000, pp87-93.

Núcleo temático 2 / Artes y culturas indígenas

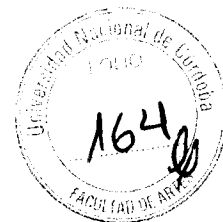
- CERECEDA, Verónica y otros, *Tres reflexiones sobre el pensamiento andino*, La Paz, Hisbol, 1987.
- CLIFFORD, James, “Sobre la recolección de arte y cultura” en *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*, Barcelona, Gedisa, 1995, pp257-299.
- , “Los museos como zonas de contacto” en *Itinerarios transculturales*, Barcelona, Gedisa, 1999, pp233-270.
- ESCOBAR, Ticio, *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*, Asunción, Litocolor, s/d.
- LEVÍ STRAUSS, Claude, *La vía de las máscaras*, México, Siglo XXI, pp11-128.
- , “El desdoblamiento de la representación” y “La serpiente con el cuerpo lleno de peces” en *Antropología estructural*, Barcelona, Paidós, 1995, pp263-296.
- MAUSS, Marcel, “Ensayo sobre los dones. Razón y forma del cambio en las sociedades primitivas” en *Sociología y antropología*, Madrid, Tecnos, 1971, pp155-258.

artes visuales

facultad de artes

- ORTNER, Sherry B. "Thick Resistance: Death and the Cultural Construction of Agency in Himalayan Mountaineering", en ORTNER, Sherry B. (ed.), *The fate of 'Culture': Clifford Geertz and beyond*, Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 1999.
"Resistencia densa: muerte y construcción cultural de agencia en el montañismo himalayo". Traducción: M. Cecilia Ferraudi Curto.
- TURNER, Víctor, "Símbolos en el ritual ndembu" en *La selva de los símbolos*, México, Siglo XXI, 1999, pp21-52.

Núcleo temático 3 / Artes y culturas populares

- BLÁZQUEZ, Gustavo y Marcelo NUSENOVICH, "La fiesta o el juego de lo público y privado. Reflexiones sobre una experiencia allí (1991/1994)" en *El arte entre lo público y lo privado. VI Jornadas de teoría e historia de las artes*, Buenos Aires, UBA, CAIA, 1995, pp5-23.
- ESCOBAR, Ticio, *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*, Buenos Aires, Ariel, 2014.
- ESCOBAR, Ticio, (2007) "Prólogo del autor a la segunda edición" en *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*, Buenos Aires, Ariel, 2014, pp23-38.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor, *Las culturas populares en el capitalismo*, México, Nueva imagen, 1986.
- WILLIAMS, Raymond, "La hegemonía" en *Marxismo y literatura*, Barcelona, Península, 2000, pp129-136.
- ZABLOSKY, Clementina, `Recuerdos de Carlos Paz`. *Análisis de los objetos souvenir y otras prácticas turísticas*", Tesis de maestría, Parte 3. Córdoba, 2009, mimeo.
- ZUBIETA, Ana María y otros, *Cultura popular y cultura de masas*, Buenos Aires, Paidós, 2000.

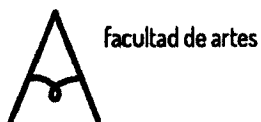
6- Propuesta metodológica

Según las actividades planificadas, las clases se desarrollarán en dos instancias presenciales, una teórica y otra teórica-práctica. La primera instancia consiste en la exposición oral de los contenidos teóricos y el análisis de ejemplos, con proyección de imágenes y presentación de esquemas explicativos, por parte del docente. La segunda se asienta en la modalidad de taller basada en la realización de actividades en forma grupal, por parte de los alumnos, consistentes en la elaboración teórica de los contenidos específicos y el análisis de casos a partir de materiales bibliográficos (textos obligatorios o fragmentos de etnografías) y audiovisuales (videos) complementarios. Se prevé una puesta en común del trabajo de lectura y análisis grupales en el aula. El plenario permite un espacio de debate y reflexión crítica sobre las perspectivas, conceptos y casos presentados.

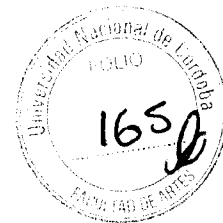
Asimismo se prevé un cierre de todo lo analizado en clase denominado "Palabras clave". Este es un espacio a cargo de ayudantes alumnxs y adscriptas, supervisado por las profesoras de la cátedra, que tiene por objetivo establecer y definir un vocabulario con los conceptos principales vistos en cada clase. Consiste en la elaboración conjunta, de los alumnxs junto con el equipo docente en formación, de una síntesis que fije las palabras

artes visuales

facultad de artes

centrales de cada tema y sus significados de acuerdo a las perspectivas y nociones de los autores analizados. De esta manera se busca elaborar colectivamente un material de estudio que oriente la lectura y la comprensión de la bibliografía específica a partir de la identificación de los ejes conceptuales y la confección de un mapa de los contenidos y sus posibles conexiones.

7- Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Los contenidos teóricos se evaluarán mediante dos (2) parciales de carácter escrito e individual. El primero, será tomado al finalizar los contenidos del núcleo temático 1 y el segundo, al terminar el desarrollo de los núcleos 2 y 3.

La evaluación de los parciales tendrá en cuenta la comprensión y aplicación de los contenidos y los conceptos estudiados, la capacidad de síntesis, la habilidad de transferir los conceptos a ejemplos particulares, a través de la expresión escrita y gráfica.

Asimismo se prevé la realización de un trabajo práctico grupal (TP1) que consiste en el análisis de un caso. A partir del registro fotográfico o audiovisual de producciones /prácticas estéticas/artísticas configuradas por "lo popular", los alumns deberán elaborar una fundamentación considerando las palabras clave del núcleo temático 3, en particular, y de los núcleos 1 y 2, en general. La evaluación tendrá en cuenta la claridad conceptual y la calidad visual y técnica en la producción del registro, así como el grado de apropiación por parte del alumno de los conceptos clave y la transferencia en la fundamentación del análisis. Se evaluará también la predisposición y el compromiso para el trabajo en grupo como la participación en la recepción y debate de las lecturas y propuestas de los compañeros.

La evaluación final de los contenidos se realiza mediante la modalidad de coloquio para alumnos promocionales, de examen oral para alumnos regulares y de examen oral y escrito para los alumnos libres en las fechas correspondientes.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: según el régimen de alumnos y alumno trabajador en

<http://artes.unc.edu.ar/files/R%C3%A9gimen-de-alumnos.pdf> y RHCD_152_2017.

Alumnos promocionales

- Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- 80 % de trabajos prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a seis (6) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- 100 % de evaluaciones parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

- . Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.
- . Examen final de una sola instancia: coloquio.

Alumnos regulares

- . Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- . 80 % de trabajos prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a cuatro (4).
- . 80 % de evaluaciones parciales aprobadas con cuatro (4).
- . Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular.
- . Se recupera una de las evaluaciones parciales y uno de los trabajos prácticos. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.
- . La regularidad se extiende por el término de tres años.
- . Examen final de una sola instancia: oral.

Alumnos libres

- . Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- . Examen final de dos instancias: escrito y oral. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Aprobado con calificaciones iguales o mayores a cuatro (4). Si el examen escrito ha sido aprobado con la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviarse la instancia oral, previo acuerdo expreso entre el tribunal examinador y el alumno.

Alumnos vocacionales

Puede cursar materias como alumno vocacional cualquier estudiante universitario o egresado de universidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, que tenga aprobado al menos un 30% de las materias en la carrera de origen, debidamente matriculados, registrados y admitidos a fin de cursar la asignatura.

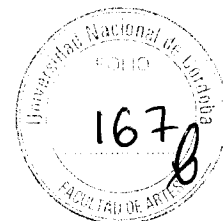
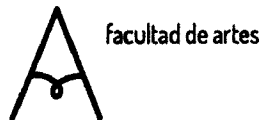
9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

MARZO	20	Presentación / Arte y Antropología Clase teórica/ Taller/ Cierre: Palabras clave
	27	Arte y Antropología / teórico-práctico Clase teórica/ Taller/ Cierre: Palabras clave
ABRIL	3	Arte y Antropología / teórico-práctico Clase teórica/ Taller/ Cierre: Palabras clave
	10	Arte y Antropología / teórico-práctico Clase teórica/ Taller/ Cierre: Palabras clave
	17	Arte / cultura / etnografía / teórico-práctico Clase teórica/ Taller/ Cierre: Palabras clave
	24	Arte / cultura / etnografía / teórico-práctico/ Clase teórica/ Taller/ Cierre: Palabras clave
MAYO	1	Feriado
	8	Parcial 1
	15	Artes y culturas indígenas / teórico-práctico Clase teórica/ Taller/ Cierre: Palabras clave
	22 a 26	Exámenes finales
	29	Artes y culturas indígenas / teórico-práctico Clase teórica/ Taller/ Cierre: Palabras clave
JUNIO	5	Artes y culturas populares / teórico-práctico Clase teórica/ Taller/ Cierre: Palabras clave
	12	Artes y culturas populares / Trabajo Práctico 1 Taller/ Cierre: Palabras clave
	19	Parcial 2
	26	Recuperatorios y coloquios
JULIO	3	Coloquios y firma de libretas
	8 al 19	Receso invernal
	22 al 26	Exámenes finales

C. Fabrosky

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2018 - Antropología del Arte

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Universidad
Nacional
de Córdoba

CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: DIBUJO III

Año Curricular: Tercer año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Rubén Menas

Prof. Adjunto a cargo: Lic. Cecilia Crocset (Turno mañana)

Prof. Asistente: Lic. Guillermo Alessio (Turno mañana)

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos: Lic. Juan Juarez

Ayudantes Alumnos: Jazmín López, Vicente Almonacid

Distribución Horaria: Lunes, Aula Crespo

Turno mañana: 8 a 12 hs - **Atención alumnos:** de 12 a 13.30 hs

Turno tarde: 14.30 a 18.30 hs - **Atención alumnos:** de 18.30 a 20 hs

Vía de consulta virtual: Facebook Dibujo III UNC

MARZO	18	Presentación. Propuesta de trabajo en la materia. Ejes y enfoques. Indicación de textos sobre los que se trabajará como soporte teórico
	25	Se comienza con modelo vivo, trabajos de corto tiempo de realización para captar en líneas generales la forma y el espacio. Técnicas secas. Práctico
ABRIL	01	Propuesta de texto teórico sobre "La Metáfora en el arte" de E. Oliveras Trabajos lineales y claroscuros. Forma y espacio. Modelo vivo. Materiales secos
	08	Trabajos lineales y claroscuros. Forma y espacio. Modelo vivo. Materiales secos. Grisallas, tramas.
	15	Trabajos lineales y claroscuros. Forma y espacio. Modelo vivo. Materiales húmedos. Manchas, grisallas. Soportes papel obra
	22	Entrega del trabajo teórico. Trabajos lineales y claroscuros. Forma y espacio. Modelo vivo. Materiales húmedos. Manchas, grisallas. Soportes papel obra
	29	Trabajos lineales y claroscuros. Forma y espacio. Modelo vivo. Materiales húmedos. Manchas, grisallas. Soportes papel obra
MAYO	06	Parcial 1. Modelo vivo. Técnicas secas y húmedas. Gran tamaño. Soportes varios. Tiempos variables
	13	Evaluación del parcial. Recuperatorio.
	20	Semana de exámenes
	27	Evaluación y recuperatorio de parcial. Enunciación del trabajo práctico "Paisaje interior –exterior"
JUNIO	03	T.P. "Voyeur". Sobre el tiempo y la memoria
	10	T.P. "Inestabilidad". Sobre la precisión y el sentido del enfoque. Autoevaluación y crítica.
	17	Feriado

	24	Parcial 2. Sobre la figura humana sin modelo. Técnicas mixtas. Evaluación
JULIO	01	Recuperatorio Parcial 2. Evaluación final de proceso, carpeta y parciales.

Universidad
Nacional
de Córdoba

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Representación: a) Fig. Humana completa con modelo vivo - b) Paisaje exterior-interior - c) Imagen personal interpretativa de metáforas diversas

Técnicas: a) Dibujo lineal - b) Claroscuro – Grisallas – Técnicas secas - c) Tintas - Aguadas – Técnicas húmedas d) Collages – Digital – Técnicas libres

Materiales: a) Lápiz – Carbón – Grafito - b) Carbonillas – Pasteles - c) Tintas – Acrílicos - d) Materiales alternativos – Digitales

Soportes: a) Papel sulfito – Papel obra – Cartón - 70 x 100 cm - b) Telas – Bastidores - c) Copias papel de trabajos digitales

Guía de Teórico:

Texto: **“La Metáfora en el arte, retórica y filosofía de la imagen” (Cap. 1, 2, 3 y 9)**

Autor: Elena Oliveras. Emecé Editores S.A., 2007 1° Edición Bs. As.

- 1- Apuntar los aspectos comunes y diferencias entre Metáfora, Símbolo y Alegoría
- 2- Nombre y describa los tipos de metáfora que refiere Oliveras en el texto. ¿Aplica alguna a las producciones plásticas requeridas en por la cátedra? ¿Cuál? ¿A través de qué recurso? Explique. *(Responder con tipografía Arial o Times New Roman, cuerpo 12)*

Unidades (T.P.):

- 1)** Se comienza con modelo vivo, trabajos de corto tiempo de realización para captar en líneas generales la forma y el espacio. Práctico
- 2)** Se sigue con modelo vivo, trabajos de mayor tiempo de elaboración con claroscuro grisallas, texturas. Práctico
- 3)** Continúa modelo vivo, trabajos en aguadas, tintas, pincel seco. Práctico
- Teórico sobre “La metáfora en el arte” de Elena Oliveras. Módulo de tres preguntas sobre el texto. Se entrega a la quinta clase.

1er. Parcial) Figura humana con modelo vivo

Trabajos lineales (3), claroscuros (3), técnicas secas y húmedas alternadas. Tiempos variables. 6 (seis) Trabajos. Una clase.

- 4)** Trabajo de representación de paisaje (interior – exterior). Técnicas húmedas y secas a elección del alumno. Práctico
- 5)** “Voyeur” Trabajo de representación con modelo vivo. Sobre el tiempo y la memoria. Variación de soportes pautados. Técnicas libre. Práctico
- 6)** “Inestabilidad” Trabajo con modelo vivo. Soporte A4 máximo. Técnica libre. Práctico

2do. Parcial) Figura humana sin modelo.

A) Primeros planos de figura humana con entorno-contexto (texturas, elementos que rodean la observación, memoria)

B) Figura humana completa- entorno trágico- alegre- intermedio (interpretación)

C) Figura humana completa y espacio - idea de movimiento a través del gesto/
texturas/ manchas

Universidad
Nacional
de Córdoba

D) Percepción a través de un contexto no figurativo, líneas, manchas, abstracción posible de la idea de lo humano.

Elegir 3 (tres) temas de representación. Una clase.

7) Evaluación Final con los 2 (dos) parciales y no menos de 10 trabajos prácticos a elección del alumno o más. Consideración de progreso en las técnicas aplicadas. Se evaluará el manejo de las técnicas propuestas, la representación expresiva y personal y los aspectos compositivos de los trabajos realizados. El montaje será simple.

El alumno deberá exponer sobre el trabajo realizado en el año, acompañado de un texto reflexivo sobre el mismo.

Bibliografía obligatoria:

Gómez Molina, J.J., L. Cabezas, J. Bordes, 2001, *El manual de dibujo, estrategias de su enseñanza en el siglo XX*, Madrid, Cátedra (Arte, grandes temas) 654, II- La construcción del sentido, (Lino Cabezas)

Oliveras, Elena, 2004, *Estética, la cuestión del arte*, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C. / Ariel, 399, Capítulo II. Los conceptos principales. Capítulo III, Teorías sobre la creatividad.

Oliveras, Elena, 2009, *Cuestiones de arte contemporáneo*, Emecé, Buenos Aires, 272.

Oliveras, Elena, 2007, *La Metáfora en el Arte, retórica y filosofía de la imagen*, cap. 1, 2, 3 y 9

Prof. Rubén Menas
Titular

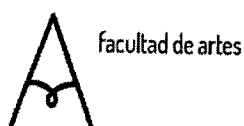
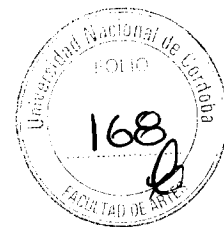
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: Dibujo III - Cronograma corregido

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: PLAN 1985 / PLAN 2014

Asignatura: HISTORIA DEL ARTE 1

Año Curricular: 2019

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Clementina Zablosky

Prof. Asistente: Bárbara Chretien

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles 14hs. a 18hs.

Horario de atención de alumnos: Miércoles 18hs. a 19hs.

PROGRAMA

1. Fundamentación

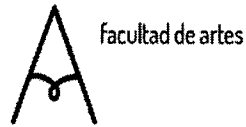
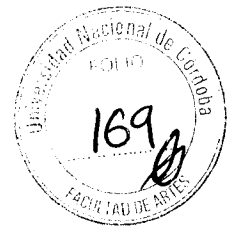
Esta asignatura, correspondiente al inicio del ciclo de licenciatura del plan de estudios vigente, propone a los alumnos, el desarrollo histórico de los diferentes procesos estéticos y culturales que dieron lugar a la formación del arte occidental, desde la antigüedad grecorromana hasta la modernidad europea de los siglos XV y XVI.

La organización de los contenidos específicos que integran este programa se basa en la articulación de un enfoque conceptual-metodológico y un eje temático.

Para delimitar el enfoque se recurre al estilo y la iconografía, conceptos y métodos provenientes de la historia del arte, aunque no exclusivos, que son adoptados como material y herramienta de estudio de los contenidos. Se propone entonces una noción y un análisis del estilo que contemple los aspectos materiales constantes que lo constituyen: la forma en sí, el tratamiento del color, el espacio, el soporte, la materia y la técnica, entre otros, en relación con los aspectos simbólicos. Es decir, el estilo o *forma constante* como vehículo de significados, situado en un contexto de usos particulares, en el cual se relacionan lo estético, lo social, lo religioso, lo económico, entre otros.

Desde esta perspectiva, el estilo es entendido como una herramienta de interpretación cultural que permite abordar las relaciones entre el arte y la cultura, en tanto hegemonía y proceso social vivido, teniendo en cuenta no sólo la producción de las obras sino también su recepción. Mediante el estilo, tanto en su carácter colectivo (cultura, período, escuela) como en su carácter individual (artista, creador), se intenta captar las diferencias y tensiones que se articulan en la vida social de los procesos artísticos/ culturales estudiados.

Esta concepción del estilo, viene a complementar la mirada de los estudios iconográficos- iconológicos, cuya interpretación del arte y la cultura se concentra en el análisis de las ideas filosóficas, literarias, religiosas, etc. que portan las imágenes, relegando, a veces, la experiencia

estética y social de las prácticas, sin dar cuenta de contradicciones o antagonismos en la cultura.

Desde la perspectiva del estilo presentada, los contenidos específicos se organizan en un eje temático siendo analizados como momentos clásicos y momentos de discordancia o de distanciamiento de lo clásico, procurando aprehender especialmente la heterogeneidad, los cambios, la densidad y complejidad de los procesos artísticos y sociales, coexistentes y sucesivos, que van conformando el “arte occidental europeo” en los contextos de las culturas antigua, medieval y moderna. Éstas últimas constituyen los marcos temporales operativos, dentro de los cuales se seleccionan y organizan los contenidos específicos.

La incorporación del estilo y la iconografía como contenidos de la asignatura, se relaciona con la importancia que tienen estos conceptos dentro de los estudios históricos del arte en general, y en particular, en relación con los contenidos específicos de la materia.

Tanto el estilo como la iconografía, se han afianzado como métodos de estudio de las obras de arte al interpretar las producciones estéticas provenientes de la antigüedad clásica, del arte cristiano temprano y medieval, del arte del renacimiento y del manierismo, entre otros, tendientes a elaborar las trayectorias del arte occidental en sus procesos de formación y crisis. En la asignatura, el tratamiento del método considerando sus posibilidades y limitaciones permite captar diferentes perspectivas teóricas que van construyendo el objeto de estudio y condicionando su apreciación y valoración. Y a la vez, el abordaje de los contenidos desde una mirada crítica de los métodos, permite comprender y situar el punto de vista de algunos de los autores propuestos como bibliografía específica.

En definitiva, la presentación de herramientas conceptuales y metodológicas en el primer año de la licenciatura busca promover una aptitud general para plantear y analizar problemas respecto al arte, la historia, la cultura, y así contribuir a la formación crítica de los estudiantes.

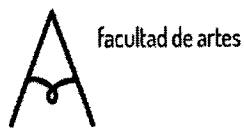
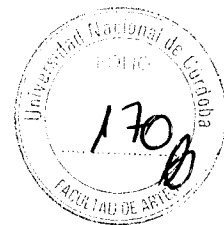
2. Objetivos

2.1 Objetivos Conceptuales Generales

- Articular nuevos conocimientos con conocimientos existentes.
- Comprender el carácter social del arte en tanto construcción cultural y práctica histórica.
- Problematizar las nociones de estilo e iconografía considerando sus alcances y sus limitaciones conceptuales y metodológicas.
- Conocer estilos artísticos de diferentes contextos histórico-culturales y sus procesos particulares de producción y recepción.
- Articular las nociones de clásico y “no clásico” en el desarrollo de los contenidos específicos.
- Interpretar el punto de vista de los autores sugeridos como bibliografía.

2.2 Objetivos Procedimentales Generales

- Aplicar las herramientas conceptuales y metodológicas de la historia del arte en el análisis de las obras y sus contextos culturales.
- Generar instrumentos críticos para la interpretación histórica de posiciones teóricas y perspectivas disciplinares.

- Articular los contenidos teóricos, metodológicos y específicos con la práctica artística.
- Transferir instrumentos compositivos y técnicos de las artes estudiadas para la elaboración de producciones gráficas.

2.3 Objetivos Actitudinales Generales

- Desarrollar la integración de los conocimientos adquiridos para la reflexión permanente sobre el propio proceso creativo.
- Potenciar la capacidad de reflexión crítica y autocrítica.
- Generar actitudes de colaboración grupal.

3. Contenidos

Los contenidos se organizan en cuatro módulos didácticos, con objetivos y bibliografía específica. El primer módulo introduce el enfoque de la asignatura. Los tres siguientes retoman el primero y abordan problemáticas específicas que se van articulando en el desarrollo del programa.

3.1 Contenido 1 / Estilo e Iconografía

Objetivos Específicos

- Introducir conceptos y métodos que permiten abordar el estudio de las relaciones entre el arte, la historia y la cultura.
- Analizar las posibilidades y limitaciones del estilo y la iconografía como métodos de la historia del arte.
- Integrar los conocimientos adquiridos en la asignatura de primer año sobre el concepto de clásico.

Contenidos Específicos

El concepto de estilo. Estilo clásico y estilos "anti-clásicos": la construcción de un modelo y sus implicancias para el estudio de otras formas artísticas.

El método iconográfico e iconológico de Panofsky: una historia de las ideas en imágenes visuales. Alcances y limitaciones del método.

La tesis de Baxandall: el estilo como material de estudio para la historia social y la historia del arte.

La propuesta conceptual y metodológica de Williams: la hegemonía como dimensión cultural. Los estilos como formaciones estéticas y sociales. Las categorías de "emergente", "dominante", "residual" y "arcaico" aplicadas en el estudio de los procesos estilísticos, artísticos y sociales. El estilo como instrumento de interpretación cultural.

Bibliografía obligatoria

BAXANDALL, Michael (1972) "Prefacio" en *Pintura y vida cotidiana en el renacimiento*. 2000. Barcelona: Gustavo Gili. 2000.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PANOFSKY, Erwin. (1962) "Introducción" en *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Universidad. 1994.

WILLIAMS, Raymond. "La hegemonía"; "Dominante, residual y emergente" en *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. 2000.

ZABLOSKY Clementina y Joaquín PERALTA. "El estilo como instrumento de interpretación cultural" en Actas IX Jornadas Interescuelas y Departamentos de Historia "a veinte años...". Escuela de Historia. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina, 2003.

ZABLOSKY, Clementina, *Guía de análisis de obra*, Cátedra LAPH2, Córdoba, 2010, mimeo.

Bibliografía ampliatoria

BELTING, Hans. *Antropología de la imagen*. Buenos Aires. Buenos Aires: Katz. 2007.

BURUCÚA, José Emilio. *Historia, arte, cultura*. Buenos Aires: FCE. 2003.

CLIFFORD, James. *Dilemas de la cultura*. Barcelona: Paidós. 1995.

CROW, Thomas. *La inteligencia del arte*. México: FCE. 2008.

GOMBRICH, Ernst H. *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*. México: FCE. 2003.

PÄCHT, Otto. (1977) *Historia del arte y metodología*. Madrid: Alianza Forma. 1989.

3.2 Contenido 2 / Arte y cultura en la Antigüedad grecolatina

Objetivos específicos

- Integrar los contenidos específicos adquiridos en la asignatura de primer año sobre el arte clásico en Grecia.
- Analizar las nociones de clásico como estilo y período histórico particular en la antigüedad.
- Conocer las condiciones históricas y sociales de producción y recepción de las imágenes y estilos del arte en el Imperio romano.

Contenidos específicos

- Periodización de la antigüedad. Ubicación geográfica de las culturas griega y romana.
- Conceptos de clásico. Estilo: la forma clásica. Principios y reglas de composición. Orden y canon. Materiales y técnicas. Iconografía: los temas clásicos. Principales obras y representantes griegos.
- El arte "clásico" en el Imperio Romano.
Roma, ciudad cosmopolita y centro político. El arte y el estado.
El legado griego: los estilos clásico y helenístico. El arte como experiencia pública y personal.
La tradición etrusca: el arte como experiencia
El arte romano. El realismo como estilo. El retrato. Los relieves históricos. El sentido del espacio romano: el Panteón. Decoración mural: técnicas y materiales.
- La "crisis" del estilo clásico en el Bajo Imperio Romano.
El cristianismo, ideas y prácticas religiosas. Las catacumbas. El primer arte cristiano: temas y estilos. La imagen de Cristo. Arte cristiano y estado romano: primeras imágenes "oficiales".
Arquitectura y decoración mural.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía obligatoria

PANOFSKY, Erwin. (1962) "Introducción" en *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Universidad. 1994.

POLLIT J. J. *Arte y experiencia en la Grecia Clásica*. Bilbao: Xarait. 1984.

STERN, Henri. "El arte cristiano desde las catacumbas a Bizancio" en HUGYHE, René. *El arte y el hombre*. Barcelona: Planeta. 1974.

WOODFORD, Susan. "El mundo romano" en *Grecia y Roma*. Barcelona: Gustavo Gili. 1985.

Bibliografía ampliatoria

BIANCHI BANDINELLI, R. *Roma, centro del poder*. Madrid: Aguilar. 1970.

GRABAR, André. *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*. Madrid: Alianza Editorial. 1998.

HONOUR, H y J. FLEMING. *Historia del arte*. Barcelona: Reverté SA. 1987.

NUSENOVICH, Marcelo. *Introducción a la Historia de las artes. Manual de cátedra*. Córdoba: Brujas, 2009.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw. *Historia de seis ideas*. Madrid, Tecnos, 1992.

3.3 Contenido 3 / Arte y cultura en la Edad Media

Objetivos específicos

- Integrar los contenidos específicos adquiridos en la asignatura de primer año sobre el arte en la Plena y Baja Edad Media.
- Estudiar procesos estilísticos en la Alta Edad Media considerando cambios y continuidades respecto al arte antiguo grecorromano.
- Conocer las condiciones de producción y apropiación de las imágenes y estilos del arte en la Alta Edad Media.
- Transferir categorías analíticas de emergente, dominante, residual y arcaico en el estudio histórico y social de los estilos.

Contenidos específicos

- Periodización y concepto de Edad Media. Ubicación geográfica de las culturas "bárbaras", cristianas (arte bizantino y carolingio, románico y gótico) e islámicas.
- La crisis del estilo clásico. Lo clásico como *residual*.
Constantinopla, capital cristiana del Imperio. El arte bizantino: cristianismo, cultura griega e imperio romano. La experiencia del espacio bizantino: la arquitectura religiosa. Las imágenes de la corte. Estilos. Materiales y técnicas. El movimiento iconoclasta. La ortodoxia y el programa iconográfico. Obras clave.
- La "abstracción" como estilo. Lo clásico como *residual*.
Los inicios del arte islámico. La religión del Islam. Arquitectura religiosa y decoración islámicas. Estilo: motivos, materiales y técnicas. La experiencia del espacio y cualidades del paisaje. Aportes al arte y la cultura occidental europea.

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

El arte de los llamados pueblos “bárbaros”¹. Celtas y germanos. Estilos y temas. Técnicas y materiales. Aportes a la cultura occidental grecolatina.

- La renovación de lo romano, el estilo clásico como *emergente*.

El arte carolingio y la vida en el Sacro Imperio Romano Germánico. Concepto de renacimiento carolingio. El arte en los talleres. Arquitectura y manuscritos: cuestiones de estilo e imaginaria religiosa imperial.

- El estilo románico, lo clásico como *arcaico y residual*.

La vida rural. Los monasterios. Las peregrinaciones. La influencia de San Agustín. La actitud estética del románico: los órdenes de Cluny y Císter. Los estilos regionales. Los temas. Escultura y pintura. Técnicas y materiales.

- El estilo gótico, el clásico de lo *residual a lo emergente*

La vida en la ciudad. Las catedrales: arquitectura y escolástica. Santo Tomás. Artistas y gremios. Los temas. Materiales y técnicas. Vitrales y tapicería.

La escuela de Florencia y la escuela de Siena en la pintura del siglo XIV. La pintura en Flandes. Cuestiones de estilo. Principales representantes en la Baja Edad Media.

Bibliografía obligatoria

ARIÈS, Philippe y Georges DUBY. *Historia de la vida privada*. Tomo 2. *La Alta Edad Media*. Madrid: Taurus. 1987.

HAUSER Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid: Guadarrama. 1969.

HUGYHE, René. *El arte y el hombre*. Barcelona: Planeta. 1974.

LIEBICH Hayat S. *El arte islámico. Cuenca mediterránea*. Barcelona: Paidós. 1983.

NUSENOVICH, Marcelo. *Introducción a la Historia de las artes. Manual de cátedra*. Córdoba: Brujas, 2009.

VELMANS, Tania. *El mundo bizantino (siglos IX y XV)*. Madrid: Alianza. 1985.

WILLIAMS, Raymond. *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. 2000.

Bibliografía ampliatoria

CLARAMUNT, Salvador. *Las claves del Imperio bizantino (395-1453)*. Barcelona: Planeta. 1992.

GRABAR, Oleg. *La formación del arte islámico*. Madrid: Cátedra. 2000.

HATJE, Úrsula. *Historia de los estilos artísticos*. Tomo 1. Madrid: Itsmo.

HUBERT J., J PORCHER y W. VOLBACH. *El imperio carolingio*. Madrid Aguilar. 1968.

PANOFKY, Erwin. *Renacimientos y renacimiento en el arte occidental*. Madrid: Alianza. 1986.

SCHAPIRO, Meyer. *Estudios sobre el románico*. Madrid: Alianza. 1985.

3. 4 Contenido 4 / Arte y cultura en la Edad Moderna

Objetivos específicos

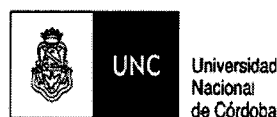
- Analizar la noción de Edad Moderna como período histórico particular.
- Estudiar los procesos estilísticos e iconográficos analizando cambios y continuidades respecto del arte grecolatino y medieval.

¹ Culturas no romanizadas.

A artes visuales

A facultad de artes

- Integrar los conocimientos adquiridos en la asignatura de primer año sobre el arte en el Renacimiento.
- Conocer las condiciones sociales de producción y recepción de las imágenes y estilos del Manierismo en Europa.

Contenidos específicos

- El estilo clásico como *dominante*

Concepto de Renacimiento: antiguos y modernos. La vida moderna en los siglos XV y XVI. Humanismo y antropocentrismo. Individualismo y capitalismo. El mecenazgo.

El arte clásico. La perspectiva monofocal como símbolo. Relaciones entre arte y ciencia. Los tratados. El arte en Italia y Flandes. Temas y estilos. Materiales y técnicas. Artistas principales.

- El estilo clásico como *dominante y residual*

Conceptos de Manierismo. El arte manierista: clásico y anti-clásico. La vida espiritual a partir de la Reforma. Las relaciones entre artistas y comitentes. El mundo del arte: conceptos de arte y artista, las primeras academias en Italia. El arte en Europa y colonias. Temas y estilos. Principales obras y artistas.

Bibliografía obligatoria

CALINESCU, Matei. "La idea de modernidad" en *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo*, Madrid, Tecnos, 1991.

HAUSER Arnold "El concepto de manierismo" en *Historia social de la literatura y el arte*. Madrid: Guadarrama. 1969.

HONOUR. H y J. FLEMING. *Historia del arte*. Barcelona: Reverté SA. 1987.

SHEARMAN, John, *Manierismo*. Barcelona: Xarait. 1984.

WILLIAMS, Raymond. *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península. 2000.

Bibliografía ampliatoria

BAXANDALL Michael. *Pintura y vida cotidiana en el renacimiento*. Barcelona: Gustavo Gili. 2000.

BELTING, Hans. *Antropología de la imagen*. Buenos Aires. Buenos Aires: Katz. 2007.

BERNALES BALLESTEROS, Jorge. *Historia del arte hispanoamericano. Siglos XVI a XVIII*. Madrid: Alambra.

BURKE, PETER, *El Renacimiento europeo*. Barcelona: Crítica. 2000.

NUSENOVICH, Marcelo. *Introducción a la Historia de las artes. Manual de cátedra*. Córdoba: Brujas, 2009.

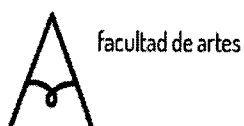
PANOFSKY, Erwin. *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets Editores. 1995.

WÖLFFLIN, Heinrich. *El arte clásico. Una introducción al Renacimiento italiano*. Madrid: Alianza.

ZABLOSKY, Clementina. "Notas sobre Leon Battista Alberti", Córdoba, 2014, mimeo.

4. Propuesta metodológica

Según las actividades planificadas, las clases se desarrollarán en dos instancias presenciales; una teórica y otra teórica-práctica. En la primera instancia, de carácter expositivo, se desarrollan los contenidos teóricos y se analizan ejemplos, con proyección de imágenes y presentación de esquemas explicativos, por parte del docente. La segunda, consiste en la

realización de actividades en forma individual o grupal, por parte de los alumnos, como la elaboración teórica de los contenidos específicos, el análisis de obras clave y la producción de esquemas gráficos o escritos breves que sinteticen los principales temas y conceptos desarrollados en la clase. Una puesta en común de estos trabajos busca construir un espacio de debate grupal y reflexión analítico- crítica sobre las perspectivas, conceptos y ejemplos presentados. Se prevé dos modalidades de trabajos prácticos semi-presenciales: 1. La elaboración de esquemas conceptuales a partir de la lectura comprensiva de bibliografía específica 2. El análisis gráfico del estilo y la iconografía de obras clave del arte de los diferentes contextos históricos y culturales estudiados. Para las clases teórico-prácticas se prevé una instancia presencial y una instancia no presencial. La instancia no presencial consiste en el trabajo individual autogestionado de exploración y búsqueda de información bibliográfica y material visual, que deberá ser presentada para su elaboración en la instancia presencial. La instancia presencial es de asistencia obligatoria e implica la elaboración individual de dibujos y gráficos a partir de obras seleccionadas, tomando notas del conjunto y apuntes de detalles relevantes para sus correspondientes análisis. Se utilizarán para el análisis los instrumentos metodológicos ofrecidos por los estudios estilísticos e iconográficos y la transferencia de los conceptos y contenidos estudiados durante el cursado.

5. Evaluación: Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

. Los contenidos teóricos se evaluarán mediante parciales escritos individuales. Se tomarán dos (2) parciales en el cuatrimestre. La evaluación de los parciales tendrá en cuenta el manejo de los contenidos y los conceptos estudiados, la capacidad de síntesis, la capacidad de transferencia de conceptos en el análisis de ejemplos particulares, y la expresión escrita. Se podrá recuperar uno (1) de los exámenes parciales, en los casos de aplazo o inasistencia.

. Los ejercicios teórico-prácticos (ETP) se realizarán a continuación del desarrollo de los temas. Se evaluará cualitativa y actitudinalmente el manejo de conceptos es decir, el grado de apropiación por parte del alumno de los conceptos instrumentales y del desarrollo de las habilidades para el procesamiento de la información, la claridad conceptual, la capacidad de análisis, la transferencia al lenguaje gráfico y la resolución técnica.

Lo actitudinal contemplará la responsabilidad y el compromiso con el trabajo propuesto, el cumplimiento de las consignas y pautas en el proceso de elaboración: búsqueda bibliográfica, búsqueda de ejemplos artísticos, la asistencia y participación en clase.

Asimismo se considerarán aspectos formales como la correspondencia y pertinencia entre el análisis de motivos estilísticos e iconográficos de períodos estudiados en la presentación escrita. Se considerará la claridad conceptual, la transferencia de conceptos y métodos vistos, la expresión escrita.

La evaluación final de los contenidos se realizará mediante la modalidad de coloquio para alumnos promocionales, de examen oral para alumnos regulares y de examen oral y escrito para los alumnos libres en las fechas correspondientes.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

6. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: Los alumnos podrán cursar y aprobar esta asignatura en condición de alumnos promocionales, regulares, vocacionales o libres, según el régimen de alumnos y alumno trabajador en <http://artes.unc.edu.ar/files/R%C3%A9gimen-de-alumnos.pdf> y RHCD_152_2017.

Alumnos promocionales

- Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- 80 % de trabajos prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a seis (6) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- 100 % de evaluaciones parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.
- Examen final de una sola instancia: coloquio.

Alumnos regulares

- Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- 80 % de trabajos prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a cuatro (4).
- 80 % de evaluaciones parciales aprobadas con cuatro (4).
- Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular.
- Se recupera una de las evaluaciones parciales y uno de los trabajos prácticos. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.
- La regularidad se extiende por el término de tres años.
- Examen final de una sola instancia: oral.

Alumnos libres

- Alumnos debidamente matriculados en el año académico.
- Examen final de dos instancias: escrito y oral. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Aprobado con calificaciones iguales o mayores a cuatro (4). Si el examen escrito ha sido aprobado con la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviarse la instancia oral, previo acuerdo expreso entre el tribunal examinador y el alumno.

Alumnos vocacionales

Puede cursar materias como alumno vocacional cualquier estudiante universitario o egresado de universidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, que tenga aprobado al menos un 30% de las materias en la carrera de origen, debidamente matriculados, registrados y admitidos a fin de cursar la asignatura.

Cronograma tentativo

JULIO	31	Presentación / Iconografía
AGOSTO	7	Estilo
	14	Arte y cultura en la antigüedad grecolatina (ETP)

artes visuales

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

	21	Arte y cultura en la Edad Media - Estilos e iconografías cristianas tempranas y bizantinas
	28	Arte y cultura en la Edad Media - Estilos e iconografías bárbaros e islámicas
SEPTIEMBRE	4	Parcial 1
	11	Arte y cultura en la Edad Media. Estilos y motivos carolingios
	18	Arte y cultura en la Edad Media. Estilos y motivos románicos y góticos
	23 al 27	Semana de Exámenes finales
OCTUBRE	2	Arte y cultura en la Edad Moderna- Estilos e iconografías clásicas – Renacimiento italiano (ETP)
	9	Arte y cultura en la Edad Moderna- Estilos e iconografías clásicas – Renacimiento (ETP)
	16	Arte y cultura en la Edad Moderna- Estilos e iconografías del Manierismo (ETP)
	23	Arte y cultura en la Edad Moderna- Estilos e iconografías del Manierismo (ETP)
	30	Parcial 2
NOVIEMBRE	6	Recuperatorios
	13	Coloquios/ Firma de libretas
	25 al 29	Exámenes finales / 1º turno
DICIEMBRE	2 al 13	Exámenes finales /2º turno

ony

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2020 Historia del Arte I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

CRONOGRAMA 2019

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales con orientación en Pintura

Plan 2014

Asignatura: Procesos de Producción y Análisis I c) PINTURA

Año curricular: 2019

Anual

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mariana del Val

Prof. Asistente: Valeria López

Prof. Ayudante: Vicente Almonacid, Paloma Ludueña

Distribución Horaria

Turno mañana (único): martes de 8 a 13 hs; jueves de 8 a 11 hs

Horario y vía de consulta: jueves de 11 a 12 hs.

Mail: marianadelval@unc.edu.ar

CRONOGRAMA 2019

Cronograma tentativo:

Primer cuatrimestre

Unidades 1-2-3

Se desarrollan en 6 clases para cada unidad y dos encuentros de evaluación (con su recuperatorio en un tercer encuentro)

3 trabajos de producción artística por cada unidad finalizando en cada caso con un parcial.

Recuperatorios en cada caso a los 15 días de la evaluación.

Segundo cuatrimestre

Unidades 3,4,5

Al menos 5 trabajos de producción artística por cada unidad finalizando en cada caso con un parcial.

Recuperatorios en cada caso a los 15 días de la evaluación.

Se desarrolla cada unidad en 6 clases y dos encuentros de evaluación (con su recuperatorio en un tercer encuentro)

Un parcial teórico- formato coloquio para bibliografía propuesta por la cátedra.

Unidad 6

Trabajo final con una propuesta procesual de 10 trabajos y un procesos de reflexión y análisis del mismo por escrito.

Se reservan 8 clases y dos instancias de evaluación con una fecha de recuperatorio para este proceso final.

Prof Mariana del Val

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: Procesos de Producción y análisis I c) Pintura - Cronograma corregido

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019**Departamento Académico:****Carrera/s:** Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014**Asignatura:** PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS 1 GRABADO**Año Curricular:** Tercer año**Equipo Docente:****- Profesores:**

Prof. Titular: Eduardo C. Quintana

Prof. Adjunta: Sandra Mutal

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Iris Loza

Adscriptos:

Distribución Horaria

Turno mañana: Miércoles 9 a 13 hs.

Turno tarde: Lunes 14 a 18hs.

Facebook Grupo: G32018

Horario de consulta: lunes de 18 a 19hs. Miércoles de 13 a 14 hs.

PROGRAMA**1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:**

El grabado surge en Europa, el valor mediático y el poder expresivo le son propios, integrados en la industria y en el comercio, por la importancia de cambio o de mercado. Antes del siglo XIV, la iglesia lo utilizó como medio de propagación y de fijación icónica, las fuentes históricas al final de ese siglo, confirman la venta de estampas religiosas, paisajes y barajas xilográficas. La imprenta con la era Gutenberg y hasta el final de la Edad Media pone a la Europa de los siglos XIV y XV, tensión e inestabilidad en donde el grabado, como paralelismo se desarrolla en la transformación social, económica e ideológica, que implica la entrada al Renacimiento.

Desde el hecho histórico, el grabado aparece con criterios que son vigentes, como instrumento técnico, instrumento de comunicación e instrumento artístico.

El grabado, desde que entra a formar parte del proceso de la edición impresa, se convierte en un medio comunicativo de destinatario colectivo. De ahí, que lo debemos considerar dentro del ámbito de la comunicación, y a partir del siglo XV, formando parte de los media.

El grabado y la imprenta, comportan en si mismos un hecho social y de sociabilización, es donde la obra gráfica refleja la capacidad del hombre para transmitir, belleza, sensaciones y sentimientos. Sus formas se adaptaron a las corrientes plásticas de cada momento histórico, y de toda implicación personal, en donde el artista es consciente, de que el nivel de

iconicidad depende del grado de realismo y en la coincidencia o similitud reside su efectividad.

Los comienzos del siglo XX, la fotografía libera totalmente al grabado de la sumisión de la reproducción, a la ilustración y a la industria editorial, en esta época de transición de avances científicos y cambios sociales, es cuando la obra gráfica adquiere de pleno status, dentro de las artes plásticas. El original múltiple, a través de sus técnicas y procedimientos, se convierte en un hecho lingüístico comunicativo de primer orden en manos de sus creadores.

El ser ontológico y material de la obra gráfica con medios tecnológicos, mecánicos y electrónicos, constituyen en ésta cátedra, una lectura unificada y de vital importancia en los contenidos a desarrollar, para que nuestros alumnos artistas puedan utilizarlos para acercarse al gran público y hacerlo partícipe de las transformaciones plásticas y sociales.

2- Objetivos

- Investigar el rol del grabado en el desarrollo histórico y lenguaje del arte.
- Conceptualizar el grabado y su función en la sociedad como paradigma de la gráfica actual, en el arte moderno y post moderno.
- Analizar la obra gráfica de artistas representativos en el arte contemporáneo.
- Valorar las producciones gráficas propias como las ajenas.
- Incorporar los productos no tóxicos en el aula taller, en un marco institucional que comprometa a docente, alumnos y a la propia facultad.
- Concientizar sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el desarrollo del trabajo áulico.
- Adquirir hábitos de orden, limpieza y cooperación en el trabajo individual como el grupal.
- Cumplir en tiempo y forma con la presentación de los contenidos desarrollados por la cátedra para su evaluación.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

3.1 Núcleo temático 1: "El Grabado en el contexto del arte contemporáneo"

El Grabado menos-tóxico

Carácter. Teórico

El grabado como construcción, procedimientos y teoría en el texto gráfico.

Modos de producción y relación del grabado actual con el signo visual en la obra gráfica.

Redefinición del grabado a partir de los movimientos de vanguardia.

Desarrollo del Grabado en la transición moderno - pos-moderno.

Aportes del grabado a través de artistas argentinos y latinoamericanos en el desarrollo del arte contemporáneo.

El grabado menos tóxico, aspectos técnicos y conceptuales. Grabado en filme polímero.

Nuevas tecnologías, soportes en la impresión y experimentación de la gráfica contemporánea.

Objetivos Específicos:

- Investigar el rol del Grabado en el desarrollo histórico del arte.
- Conceptualizar el Grabado en el contexto del arte contemporáneo.
- Incorporar conceptos de hibridación y gráfica expandida.
- Identificar la relación imagen-texto en producciones gráficas y en la obra de artistas representativos.
- Conocer los nuevos materiales para la práctica del grabado menos tóxico
- Concientizar sobre la importancia del cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el aula Taller.
- Continuar el proceso de integración entre las cualidades expresivas del Grabado y el modo propio de expresión.

Bibliografía obligatoria

- Apunte de cátedra. Grabado III. Edición Nueva. Año 2016.
- JOSEF MULLER- BROCKAMM. Historia de la comunicación visual. Editorial Gustavo Gili, SA. Barcelona. España. Año 1988.
- D.DONDIS. La sintaxis de la Imagen. Editorial Gustavo .Gilli. 1990
- G, KEPES. El Lenguaje de la Visión. Ediciones Infinito 1976
- JUAN MATINEZ MORO. La Ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento. Editorial Trea. S.L.
- ARTHUR DANTO. Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Paidós.. Buenos Aires.2002.
- JOSÉ LÓPEZ ANAYA. El extravío de los límites. Claves para el arte contemporáneo, Emecé Arte
- JUAN MARTINEZ MORO. Un ensayo sobre el Grabado, a comienzos del siglo XXI. Editorial Creática 2002
- HENRIK BOEGH. Manual de Manual de Grabado en Hueco. No Tóxico. Traducción de Ignacio López Moreno y Juan Carlos Ramos Guadix.

3.2 Núcleo temático 2: “Profundizando en la matriz”

Grabado en hueco

Carácter: teórico/ práctico

Diferenciación entre técnicas directas e indirectas.

Manera negra o mezzotinta, técnica calcográfica directa. El graneado de la plancha y las distintas formas de lograr medias tintas. El correcto uso de las herramientas adecuadas y sistemas alternativos para el graneado. Confección de matrices en distintos soportes: hierro, aluminio, alto impacto. El traspaso de la imagen, la importancia de la línea y la mordida adecuada. El punto y el valor como elementos estructurales en la realización de la imagen. Los mordientes en el nivel de definición de la imagen y los metales que determinan el grado de dilución. La estampación y la importancia del entintado.

El barniz blando, transferencia del dibujo sobre la plancha. El modo de grabar las texturas, la aplicación del barniz y la impresión de texturas. El mordido de la plancha con distintos mordientes según los metales. Estampación, la importancia de la limpieza de la matriz y papeles.

El entintado intaglio, puzzle o método de Munch, a la poupée, sobreimpresión. Entintados simultáneos, veladuras.

Método de registro, la importancia del papel, la numeración y el límite del tiraje.

Un nuevo mundo dentro del universo del grabado. Matrices con libertad de ejecución y con métodos no convencionales, con procesos aditivos y experimentación con nuevos soportes. Las firmas, las inscripciones, las marcas y la certificación.

Objetivos específicos:

- Elaborar propuestas personales a partir de ejes temáticos.
- Realizar un análisis escrito sobre la producción individual
- Experimentar las técnicas sugeridas por la cátedra
- Producir técnicas mixtas en huecograbado.
- Incorporar lo menos tóxico en las prácticas de taller.
- Utilizar variados procedimientos técnicos y soportes en función al desarrollo del proceso individual
- Analizar la obra gráfica de artistas representativos.
- Distinguir las cualidades que identifican a cada una de los procedimientos practicados.
- Afianzar conocimientos técnicos del huecograbado
- Aprender el léxico técnico apropiado
- Imprimir pruebas de estado.
- Garantizar un tiraje mínimo homogéneo.
- Redefinir la obra en el proceso de impresión.
- Asumir la experimentación como característica propia de la gráfica contemporánea
- Crear hábitos de orden e higiene en el taller.

Bibliografía obligatoria

- Apunte proporcionado por la cátedra
- El Aguafuerte y técnicas afines. Centro Editor de América Latina
- WALTER CHAMBERLAIN. Manual de Aguafuerte y Grabado. Hermann Blume Edic.1995
- El Grabado y Técnicas de Impresión. Editorial Blume
- JOHN DAWSON. Guía completa del Grabado e Impresión. Ed. Blume.
- RICARDO MORENO VILLAFUERTE-ADRIANA MIRANDA: "Ampliación del campo gráfico artístico-técnicas de grabado sobre alto impacto". Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. 2002. (Bibliografía de cátedra).
- ANN D ARCY HUGHES – HEBE VERNON-MORRIS. La Impresión como Arte. Editorial Blume.
- JUAN MARTINEZ MORO. Un ensayo sobre el Grabado. A comienzos del siglo XXI Creática 2002.

3.3 Núcleo temático 3. "Incorporando lo menos tóxico"

Grabado en Hueco. Film polímero

Carácter: teórico/ práctico

La importancia de las potencialidades artísticas del hueco grabado en el filme polímero, como un nuevo recurso en la gráfica actual.

La tecnología no contaminante y los nuevos materiales producidos por la industria, en una visión general de las prácticas de impresión contemporáneas.

Los nuevos modos de impresión, campo dinámico y cambiante de la discusión técnica, dentro del contexto más vasto de la práctica artística.

Los procesos digitales, que existen con el fin de hacer realidad una idea de la creación artística, el "como" y el "porque" del concepto de matriz generativa.

Los métodos digitales y sus características visuales e iconográficas como proceso visible y parte de la obra gráfica.

El código informático y la propia matriz, imagen fotográfica, conjunto de datos visuales: películas gráficas y las tramas por píxeles en la formación del color o el tono.

La creación de la impresión digital con sus etapas básicas: la entrada, la manipulación de la imagen y la producción.

El boceto y el soporte, laminados, positivos y mecánicos.

Las soluciones, diversas formas de preparación. Limpieza y conservación de la plancha.

La técnica gráfica realizada teniendo en cuenta la seguridad y limpieza del aula taller.

Objetivos Específicos

- Incorporar el grabado en film polímero en la enseñanza.
- Generar conciencia sobre la necesidad de incorporar nuevos materiales menos tóxicos
- Introducir conocimientos de la gráfica digital
- Analizar la posibilidad de reemplazar los materiales nocivos para la salud sin empobrecer o desvirtuar las características técnicas y expresivas del grabado.
- Adquirir conocimientos acerca de la difusión del cuidado y conservación del medio ambiente.
- Lograr que el alumno adquiera políticas de sustentabilidad que le permitan conocer el nivel de toxicidad de cada producto.
- Conocer el funcionamiento del film polímero.
- Investigar las cualidades técnicas y expresivas utilizando tanto los recursos artesanales como digitales para la realización de fotograbados.
- Comparar las cualidades técnicas y expresivas en relación a los procesos tradicionales.
- Elaborar propuestas personales.

Bibliografía obligatoria

-KEITH HOWARD, Non-toxic Intaglio Printmaking, Printmaking Resources, Editorial Alberta, Canada, 1998.

-KEITH HOWARD, The Contemporary Printmaker, Intaglio Type & Acrylic Resist Etching, Write-Cross Press, New York, 2003

-JAN PETTERSON Photogravure a Research, with additive notes thoughts on the process, Hannevik & Sunday, Bergen, Noruega, 2000

-EVA FIGUERAS FERRER (Editor). Grabado No Tóxico, nuevos procedimientos y materiales.

-EVA FIGUERAS FERRER / ISABEL P+EREZ MORALES. La Manipulación segura de productos químicos en Grabado. Editorial UBE.

-HENRIK BOEGH. Manual de Grabado en Huevo. No Tóxico. Traducción de Ignacio López Moreno y Juan Carlos Ramos Guadix.

3.4 Núcleo temático 4: "Definiendo relieves"

Cromoxilografía. Taco perdido

Carácter teórico/práctico

Definición de obra gráfica y clasificación de las técnicas y procedimientos. Técnicas de relieve.

La xilografía y su influencia en el arte occidental. La xilografía en latino américa, la estampa en la época virreinal. Materiales y distintos soportes, para la realización de la matriz. Herramientas para cortes e incisiones, creando el tipo de línea o marcas deseadas. El boceto y el desvaste, adecuando el uso de planos, tramas y texturas en la composición de la imagen. La obra gráfica y su culminación, a través de la creación de un proceso de valores y colores en la impresión seriada.

La cromoxilografía, desarrollo de la técnica. Preparación de las distintas matrices por color. Tipos de registro. La impresión por superposición y la preparación de las tintas para lograr la transparencia deseada.

La cromoxilografía a taco perdido. Desarrollo técnico y experimentación.

Diversos soportes para la impresión de la técnica y la realización del mural en el espacio público. Aspectos relacionados con la edición, la numeración, la autenticación, el peritaje y la conservación de la obra gráfica.

Objetivos Específicos:

- Indagar sobre la función de la xilografía en la época virreinal.
- Integrar contenidos de asignaturas anteriores
- Realizar bocetos proyectuales.
- Aprender a usar correctamente las herramientas y materiales para el grabado en relieve.
- Conocer los diferentes pasos en el proceso de grabado e impresión en relieve.
- Experimentar diferentes soportes
- Emplear el color como elemento estructural de la imagen
- Analizar el desarrollo histórico de la xilografía y sus aportes al arte y la cultura
- Valorar la práctica xilografía en el contexto actual
- Concientizar sobre los aportes de este procedimiento a los movimientos de vanguardia
- Estudiar la obra de los artistas más significativos.
- Asumir la máxima responsabilidad en las actividades de taller.
- Indagar las posibilidades artísticas y la inserción en nuestro medio.

Bibliografía obligatoria

- CÈCILE MICHAUD y JOSÉ TORRES DELLA PINA. El Grabado europeo como fuente del arte virreinal. Colección Barbosa Stern.
- Apunte proporcionado por la cátedra,
- PAUL WESTHEIM. El Grabado en Madera.
- LÓPEZ AMAYA. El Grabado en madera y técnicas afines. Centro Editor de América Latina. 1975.
- El Grabado y Técnicas de Impresión. Editorial Blume
- Guía completa del Grabado e Impresión. John Dawson. Ed. Blume.
- PABLO PICASSO. Obra Gráfica. Editorial G. Gilli.1989
- ANTONIO BERNI. Obra gráfica
- M. ESCHER. Obra gráfica
- JUAN MATINEZ MORO. La Ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento. Editorial Trea. S.L.

3.5 Núcleo temático 5: “Generando proyectos”

Carácter teórico/práctico

Elaborar un proyecto con una nueva estética gráfico-plástico, incorporando y jerarquizando nuevos lenguajes entre los que se destacan la xilopegatina.

La imagen digital, la infografía, técnicas mixtas como nuevos recursos que revalidan la importancia de la imagen visual de gran formato y de creación del soporte gráfico en el imaginario colectivo, como obra única.

La obra grupal temática como discurso, validación creativa en el desarrollo urbanístico de la relación del grabado con el medio ambiente. Transferencia de las producciones artísticas a diferentes contextos, espacio público, espacio edilicio. Vinculados a la realidad productiva.

Objetivos específicos

- Lograr aspectos parciales o totales pero significativos del proyecto grupal de los alumnos de acuerdo a los contenidos a desarrollar propuestos por la cátedra.
- Enunciar diferentes etapas y fases del trabajo
- Plantear si existen problemas técnicos y de interacción personal como proceso cognitivo y de metodología de la propuesta.
- Obtener resultados ideales por medio de los aprendizajes correspondientes a cada grupo de trabajo, con capacidades desarrolladas para las técnicas gráficas
- Analizar sugerencias sobre tamaños, materiales, costos, procesos de elaboración y valores estéticos.
- Incentivar los procesos de creatividad y productividad.
- Proponer términos organizativos, en etapas o en actividades del proyecto.
- Lograr nuevas aperturas en la interpretación de la obra gráfica, por medio de la reflexión teórica, de autores actuales.
- Analizar desde la relación histórica y contemporánea de la estética y la plástica moderna, el grabado y su inserción en el medio.

- Entender la producción artística como un lugar crítico que permite articular procesos de formación en la educación, a través de autores de mentes múltiples en la aplicación del arte más reciente
- Valorar la importancia de la gráfica como imagen visual en nuestra cultura.
- Generar compromiso en la actividad grupal produciendo obras colectivas de gran formato

Bibliografía obligatoria

- JOHN BERGER. Modos de ver. Editorial Gustavo Gilli, SA. Barcelona. España. Año 2000.
- JUAN MARTINEZ MORO. La ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento. Ediciones Trea, S.L. España. Año 2004.
- D. DONDIS. La sintaxis de la imagen. Editorial G. Gilli.
- JEROME BRUNER. Actos de Significado, Mas allá de la revolución cognitiva. Alianza Editorial, S.A., 1999
- HANS GEORG GADAMER La actualidad de lo bello El arte como juego, símbolo y fiesta Paidós/ I.C.E.-U.A.B
- WALTER BENJAMÍN. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Publicado en Benjamín, Walter Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989.
- JUAN MARTINEZ MORO. El grabado como paradigma en el arte contemporáneo. Cultura Visual. Revista do Curso de Pós-Graduação da Escola de Belas Artes. Universidad Federal de Bahía, Brasil, 2000, pp. 41-54 ISSN: 1516-893X.
- JORGE LÓPEZ AMAYA.El extravío de límites. Emecé arte.

4- Bibliografía Ampliatoria:

- GEORGY KEPES. El Lenguaje de la Visión. Ediciones Infinito 1976
- Los Caprichos. Francisco Goya. Dover Publications.1999
- HERBERT READ. Arte y alienación. Zahar, Editores 1968
- ALFONSO CRUJERA. Manual de Grabado en Hueco Electrolítico. No Tóxico.
- NELLY RICHARD, Dialogos Latinoamericanos en las Fronteras del Arte, Leonor Arfuch, Ticio Escobar, -
- Andrea Giunta, Colección Pensamiento Visual. 2014,ISBN: 978-956-314-104-7
- WLADYSLAW TATARKIEWICZ, Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mimesis y experiencia estética, colección Metropolis.

5- Propuesta metodológica:

Los alumnos realizarán actividades de análisis y reflexión en relación a las producciones que integran y representan el patrimonio visual local, regional y universal, con el objeto de comprender la situación actual del grabado, su redefinición a lo largo de la historia y como concepto ampliado en la actualidad.

A partir del material teórico brindado por la cátedra el alumno logrará tomar conciencia de la redefinición del grabado incorporando a su producción, conceptos como repetición, fragmentación, re elaboración de la idea inicial en el proceso de impresión, acción y

experimentación como características que identifican al grabado contemporáneo, hasta la propia destrucción de la matriz.

Se analizarán las posibilidades de relacionar las producciones personales con otras modalidades y lenguajes del arte visual, estableciendo relaciones con conceptos de hibridación y gráfica expandida.

Se resaltarán el amplio campo de acción del grabado valorando su capacidad de adaptarse a los requerimientos actuales, enfocando como un lenguaje inserto en el campo experimental y siempre atento al surgimiento de las nuevas tecnologías y a la incorporación de materiales inocuos para la salud sin perder las características que lo identifican desde sus orígenes: la multiplicación de la imagen, la inserción en los diferentes niveles sociales y la exploración de los recursos expresivos.

Conocer la historia del grabado y su situación actual, brinda la posibilidad de valorar la importancia de la gráfica en el desarrollo del arte contemporáneo.

Se retomará lo producido en el ciclo básico como estrategia para la continuidad y transferencia de las experiencias sobre lo aprendido, a través de las actividades de taller, con el objeto de adquirir seguridad y destreza en el manejo de las técnicas y materiales, facilitando la producción y la generación de propuestas artísticas amplias y diversas.

Se incluye la producción de bocetos empleando técnicas y elementos factibles de ser traducidos al grabado, con el fin de abordar ejes temáticos ofrecidos por el docente o propuestos por el alumno.

Posteriormente (unidad 3).se reemplazarán los materiales contaminantes por aquellos inofensivos para la salud con la incorporación del filme polímero aplicado a la enseñanza del huecograbado.

Se analizará, comparativamente; las ventajas técnicas y logísticas de los métodos menos tóxicos. En una primera instancia, de carácter teórico, se conocerán los nuevos materiales para el grabado menos tóxico, las formas de utilización, las características técnicas y las potencialidades artísticas. Se repasarán obras de artistas representativos en esta modalidad.

Se dictarán seminarios estableciendo vínculos con talleres y centros de producción gráfica que tienen experiencia y conocimiento en el tema.

Se establecerán los lineamientos para crear y dejar funcionando un espacio de taller para la investigación en técnicas menos tóxicas.

Se afianzará el conocimiento de las técnicas de relieve y se impartirán otras no practicadas hasta el momento. Se incluirá, los recursos de la gráfica impresa actual: películas gráficas, separación de colores e impresión fotomecánica.

Finalmente se abordarán contenidos vinculados a la aplicación de conceptos referidos a la composición y distribución de los elementos visuales en un determinado campo gráfico, como punto de partida para la realización de un trabajo colectivo e integrador. Se aspira alcanzar unidad de criterios, a partir de charlas y debates, donde los alumnos puedan volcar lo aprendido en una propuesta gráfica de carácter colectivo a ser emplazada e intervenida en el espacio público.

5.1 Estrategias:

- Discernir, intercambiar opiniones, sacar conclusiones acerca de las coincidencias o divergencias del grupo en relación al material ofrecido desde la cátedra.
- Proyectar diapositivas y PowerPoint analizando el Grabado desde sus orígenes a la actualidad.
- Analizar las relaciones del lenguaje gráfico actual con otros medios del arte visual y con la incorporación de materiales menos tóxicos en la práctica y enseñanza del grabado.
- Recorrer la exposición colgada en el taller, analizando y comparando los variados recursos que identifican a las técnicas de Grabado.
- Indagar la función que cumplió el Grabado en el desarrollo histórico-cultural.
- Analizar las posibilidades de inserción en el medio a partir del concepto de imagen múltiple.
- Identificar las variables que lo convierten en un medio de expresión autónomo.
- Valorar el Grabado como disciplina original dentro de las artes visuales.
- Brindar información sobre los nuevos sistemas de impresión y las nuevas tecnologías
- Producir bocetos aplicando lo aprendido en otras materias y de acuerdo a cada unidad temática
- Experimentar posibilidades de superposición, traslación, rotación, yuxtaposición de la matriz en grabado en hueco y relieve.
- Reconocer las características expresivas de cada una de las técnicas de grabado.
- Relacionar los conceptos de grafismo, textura, trama, ritmo desarrollados en otras materias (Visión, Dibujo) con el lenguaje del grabado.
- Realizar trabajos prácticos conceptuales según guía de trabajos prácticos.
- Resaltar los aportes del grabado al desarrollo del arte contemporáneo.
- Reflexionar sobre la inserción del grabado en el mercado del arte actual.
- Analizar ejemplos de impresión fotomecánica, películas gráficas y separación de colores
- Incentivar del trabajo en grupo.
- Cumplir con la producción en clase y presentación a tiempo.
- Reconocer los elementos de la comunicación visual.
- Redefinir la obra en el proceso de impresión.
- Garantizar tirajes homogéneos en la impresión en hueco y relieve.
- Investigar los recursos expresivos del color.
- Realizar técnicas mixtas en grabado.
- Informar por escrito las ideas a desarrollar.
- Producir bocetos y gráficos del proyecto colectivo a realizar.
- Brindar la información necesaria para la correcta comprensión del mismo.
- Proponer alternativas de montaje y exposición.

6 Evaluación:

Seguimiento permanente y personalizado de cada alumno. Visualización del proceso individual al concluir cada unidad temática incluyendo la opinión del docente y de cada alumno. Se evaluará un proceso de producción al finalizar cada unidad temática (trabajos prácticos)

6.1 El criterio de evaluación incluye:

- Actitud del alumno en relación a su grado de compromiso y responsabilidad con las actividades de taller.
- Respeto por las normas de seguridad, higiene impartidas por la cátedra y actitud para el trabajo en grupo.
- Análisis crítico y capacidad de autoevaluación.
- Proceso de producción individual.

6.2 Modalidad: 2 parciales uno por cuatrimestre. 1 Coloquio final (integrador)

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

6.3 Requisitos para la promoción:

Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones: • 80 % asistencia; • 80 % de los Trabajos Prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); • 100% de las Evaluaciones Parciales y coloquio final aprobadas, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.

6.7 Regularidad:

Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: • 80% asistencia • 80 % de los Trabajos Prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). • 80% de las Evaluaciones Parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

6.8 Condición de alumno libre:

La asignatura prioriza la actividad de taller y la asistencia a las clase teóricas, el seguimiento del docente es esencial para lograr el objetivo en cuanto al aprendizaje de de los contenidos, el grado de compromiso con el aula taller y la actitud en relación a las actividades grupales (proyecto final)

El alumno que decide por esta instancia deberá cumplir con la mismas pautas de trabajo y producción que los demás alumnos (promocionales y regulares) para lograr esto, deberá presentarse ante el profesor titular quien verificará su producción a partir de un seguimiento en horarios y días a convenir. Es obligatorio realizar al menos una consulta por cada unidad temática

Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR. REGIMEN DE ALUMNOS -Resolución N° 363/99 Del H. Consejo Directivo (Modificada por las Resoluciones N° 462/99 y N° 248/02 de este Cuerpo)

<http://www.ffyh.unc.edu.ar/> Buscar siguiendo los link: secretarías: Académica/reglamentaciones. Considerando que el proceso de aprendizaje de los contenidos programáticos por parte del alumnado posee diferentes tiempos, habrá un **examen recuperatorio**, después del segundo examen parcial.

6.9 Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente – Consultar Régimen de alumnos Ver anexo)

6.10 El régimen de alumnos trabajadores o con familiares a cargo

La cátedra contempla lo siguiente:

Justifica las llegadas tarde a clase y/o exámenes.

Prevé otra instancia de evaluación que no puede ser considerada recuperatorio.

Justificación de hasta el 40% de las inasistencias.

Nota: Para esto, se debe cumplimentar los requisitos solicitados en dicho régimen y presentar fotocopia del Certificado único (trámite cumplimentado en SAE) al Prof. Titular, Prof. Adjunta o Profesoras Asistentes de la Cátedra. Sin esa constancia de trámite, no se valida este régimen. Mayor información en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-deasuntosdeestudiantiles#alumnostrabajadores>

7 Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

7.1- Normas de seguridad e higiene:

El **Grabado no tóxico**, ya está instalado en las principales escuelas de arte del mundo, como una forma de preservar el medio ambiente y el cuidado de la salud de quienes lo practican.

La incorporación de materiales no contaminantes en la práctica del grabado es una necesidad que debe ser atendida tanto por la institución, como por los docentes y alumnos de nuestra escuela. Uno de los objetivos fundamentales de esta cátedra, es incorporar esta modalidad en la enseñanza. De esta manera pretendemos iniciar un camino de transición, para lograr a través de la concientización, sensibilizar a las autoridades para invertir en nuevos equipamientos y tecnologías que permitan incluir esta nueva modalidad en la actualización del plan de estudios. En el tránsito hacia este objetivo es requisito obligatorio, para cursar la materia, cumplir con los siguientes requerimientos.

La Cátedra Grabado III, tiene un alto contenido instrumental. Esto significa que el alumno manipula materiales y herramientas que pueden resultar nocivos para la salud. Por ese motivo y para evitar cualquier tipo de accidente, es necesario tomar conciencia del grado de peligro y toxicidad de dichos elementos. Como forma de prevención, es indispensable que cada alumno posea elementos y artículos que preserven su salud:

- Máscara con pastillas protectoras de vapores tóxicos (ácido nítrico). Estas máscaras protegen las vías respiratorias.
- Guantes de goma, para protección de la piel.
- Guardapolvo de algodón.
- Anteojos protectores.
- Guantes de látex.

Estos elementos son individuales (para evitar posibles contagios) y es **obligatorio** usarlos antes de comenzar las actividades de taller. El alumno que no posea o no utilice estos elementos **no podrá cursar la asignatura**.

En el aula taller no se permite fumar, ni ingerir ningún tipo de alimentos.

Es necesario informar sobre la peligrosidad de ciertos materiales que utilizamos en el grabado en metal. Los materiales que revisten mayor peligrosidad son:

Acido nítrico. Se utiliza para grabar las chapas de hierro. El ácido que se emplea es un ácido al 60 por ciento de pureza, y es el mismo que se emplea para análisis clínicos.

Al sumergir la chapa en una batea con ácido nítrico y agua, la chapa emana vapores venenosos. Por este motivo es necesario grabar en lugares ventilados y protegidos con todos los elementos que se detallan a continuación: máscara, lentes, guantes de goma y guardapolvo.

Diluyentes. Los diluyentes y solventes empleados son thinner, aguarrás vegetal y kerosén. Estos diluyentes también emanan vapores tóxicos y es necesario tomar precauciones y saber que material utilizar de acuerdo a la necesidad. El thinner reviste mayor peligro pero tiene la ventaja de evaporar rápidamente. Debe utilizarse solo para casos especiales indicado por el docente. Los bidones o botellas de thinner deben estar claramente identificados y rotulados. Siempre bien cerradas para evitar evaporaciones tóxicas. El aguarrás y el kerosén son materiales más grasos, no tan tóxicos como el thinner pero al ser grasos tardan más tiempo en evaporar, impregnando por más tiempo el ambiente. Los bidones y botellas que contengan estos solventes deben estar claramente rotulados y siempre bien cerrados. Deben utilizarse en lugares abiertos y bien ventilados, lejos de los alimentos, y solo serán usados previa consulta con el docente.

Para todo lo que sea limpieza de restos de tintas y herramientas se usará aceite comestible, que no reviste peligro alguno.

Resina vegetal. Se emplea para la técnica de la aguatinta. La resina se adquiere en droguerías en forma de piedras, que son trituradas y colocadas en un recipiente con un tamiz para espolvorear la misma sobre las chapas. Es un material muy tóxico, que se adhiere a las paredes pulmonares al ser inhaladas y absorbidas por los poros de la piel, las partículas al ser tan livianas quedan flotando por muchas horas en el ambiente. Es obligatorio utilizarla bajo la supervisión del docente.

Tintas de impresión. Por su composición química las tintas también poseen agentes tóxicos. Esta característica es similar a cualquier otra tinta o pintura artística o industrial (óleo, acrílico, látex, esmaltes, pintura asfáltica, etc.) Es necesario protegerse con guantes de goma y lavarse con agua, detergente y jabón en polvo, para evitar diluyentes que dañen la piel.

Es imprescindible tener conciencia que las actividades de taller son grupales y que los actos irresponsables pueden perjudicar a nuestros compañeros. La higiene, orden y limpieza ayudan a evitar cualquier tipo de accidente.

Datos útiles.

- Nunca olvidarse los elementos de trabajo individuales.
- No compartir los elementos de uso obligatorio.
- Jamás inhalar un bidón o botella para saber que contiene.
- Jamás sumergir la mano en una batea sin la adecuada protección.

Los alumnos que padezcan algún tipo de alergia, deben informarle al docente antes de comenzar sus actividades de taller.

Se recomienda no utilizar anillos ni colgantes u objetos metálicos mientras se realizan actividades en el taller.

Si todos tenemos precaución en el uso de los materiales podremos generar un clima de seguridad y confianza, que nos permita aprender y crear libremente, sin dejar de lado la experimentación, cualidad que identifica al grabado contemporáneo, por eso es de suma importancia crear hábitos de limpieza, orden y compromiso con el grupo.

7.2 Medidas de precaución

Cumplir con las normas de higiene y seguridad impartidas por la cátedra. Extremar el cuidado en el uso de materiales tóxicos. Verificar que los bidones y botellas estén rotulados. No abrir los mismos sin previa consulta al docente.

Cada alumno cumplirá los pasos señalados provistos de guantes de goma, máscaras con pastillas adecuadas para trabajar con ácidos, gafas, guardapolvos y delantal de hule. **Se recuerda que estos elementos son de uso individual.** Quien no cumpla estos requisitos no podrá acceder a esta instrumentación.

7.3 Materiales y Herramientas

Tintas y diluyentes. Barnices y mordientes. Punzones de diferentes diámetros, rascadores, bruñidores, maniguetas, tarlatán, poupeé. Sustancias ácido-resistentes, esmalte sintético. Matrices: hierro, zinc, cobre. Bateas y bidones. Guantes protectores, máscaras, Gafas, detergente, artículos de limpieza y prevención. Guardapolvos.

Pinceles, rodillos y tintas de impresión, pasta gel y blanco transparente. Diluyentes. Aceite. Resina vegetal, esmalte sintético.

Chapas de hierro. Ácido nítrico. Lijas al agua. Limas. Pinturas aislantes, lápiz graso, crayones y lápiz dermatográfico. Fotocopias. Thiner y aguarrás. Goma arábiga, tinta china y azúcar. Film polímero.

Pinceles, rodillos y tintas de impresión. Pasta deslizante. Papel de impresión y papel sulfito. Filtros.

Elementos de protección. Máscaras, guantes de goma, delantal de hule

Fibrofácil de 5mm de espesor. Pinceles nº 4,6 12. telas, arpilleras, arena, hilos, tejidos sintéticos, puntillas, carborundum, vegetales, cortezas, y otros materiales factibles de ser impresos cuyo espesor no sea mayor al de la matriz, aguarrás, papel reciclado y hecho a mano, lijas. Espátulas, trincheta y tijeras, cinta de enmascarar, puntas de distinto grosor.

8 Actividades de Extensión

Exposición anual de la Cátedra. Muestra de carácter didáctico con la participación de docentes, ayudantes y alumnos.

Charlas con profesionales y artistas invitados sobre producción artística y Grabado menos tóxico.

Material didáctico confeccionado por la cátedra. Diapositivas, videos y PowerPoint.

Apunte de Cátedra

Portfolios de obras profesionales, que sirvan como material de consulta para los alumnos.

Formación de un grupo de investigación, conformado por docentes y ayudantes de cátedra, sobre la práctica del grabado menos tóxico.

9 Cronograma tentativo

UNIDAD I Marzo-abril	UNIDAD II Abril-mayo	UNIDAD III Mayo-junio	EVALUACIÓN Junio. julio	UNIDAD IV Agosto-septiembre	UNIDAD V Septiembre- octubre	EVALUACIÓN noviembre
Grabado en el contexto del arte contemporáneo	Grabado en hueco Manera negra – branzil blando Alto impacto	Grabado en hueco. Film Polímero.	Parcial I Contenidos Programáticos Unidad I II y III	Cromoxilografía- Taco perdido	Proyecto grupal integrador	Parcial II Contenidos Programáticos Unidad IV y V
Aspectos Técnicos y Conceptuales.	Aspectos Técnicos y Expresivos	Aspectos Técnicos y Expresivos		Aspectos Técnicos y Expresivos	Formulación del proyecto	
Aportes del grabado al arte contemporáneo	Producción de Bocetos a partir de Ejes Temáticos	Producción de Bocetos a partir de Ejes Temáticos		Producción de Bocetos a partir de Ejes Temáticos	Producción de Bocetos.	
Nuevas Tecnologías	Proceso de Grabado e Impresión	Proceso de revelado e Impresión		Proceso de Grabado e Impresión	Ejecución del proyecto	

Anexo:

Se adjunta las condiciones que establece el Regimen de alumno vigente, a los fines que los docentes puedan corroborar y transcribir lo que considere necesario.

CONDICIONES DE ALUMNO Y MODALIDADES DE CURSADO

ARTICULO 8°) Se definen las siguientes condiciones: PROMOCIONALES, REGULARES, LIBRES y VOCACIONALES.

ALUMNOS PROMOCIONALES

ARTICULO 9°) Las diversas asignaturas ofrecerán posibilidades a la condición de alumno PROMOCIONAL para los alumnos inscriptos. El H. Consejo Directivo podrá exceptuar expresamente este sistema en aquellos casos en que así se apruebe, a solicitud fundada del profesor Titular o docente a cargo y los Consejos de Escuela.

ARTICULO 10°) Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la PROMOCION.

ARTICULO 11°) Los responsables de las asignaturas podrán exigir la condición de un mínimo de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticas, que no podrá superar el 80% del total. Se entiende por clase teórica aquella donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina, y por clase teórico-práctica aquella que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la temática de estudio.

ARTICULO 12°) Las cátedras deberán incluir para los alumnos promocionales exigencias extras, tales como: o coloquio final, o monografías, o prácticas especializadas, o trabajos de campo, u otro tipo de producciones que impliquen un rol activo del estudiante, en orden a que la condición de promocional no quede restringida a la mera asistencia a clases prácticas y teórico-prácticas y aprobación de Parciales y Prácticos. En tales casos se deberán prever y poner en vigencia instancias que permitan al alumno recuperar dichas exigencias incluyendo opciones sustitutivas para las exigencias que no puedan recuperarse en condiciones similares a las originalmente planteadas.

ARTICULO 13°) Las Evaluaciones Parciales serán no menos de 2 (dos) por asignatura.

ARTICULO 14°) Las condiciones para aprobar una asignatura en la condición de alumno PROMOCIONAL, deberán ser claramente explicitados en el Programa de la asignatura y no podrán ser modificadas en el transcurso del cursado. Los programas de las asignaturas deberán estar a disposición de los alumnos en la primera semana de clases. Asimismo, deberán estar aprobados por el Consejo de Escuela respectivo y de acuerdo a las especificaciones que se establezcan

ARTICULO 15°) Los docentes responsables de las asignaturas deberán permitir el real y adecuado acceso de los alumnos a las Evaluaciones Parciales corregidas y calificadas, a fin de que dicha etapa cumpla con su función pedagógica específica de reconstrucción del error.

ARTICULO 16°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3

(tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada y deberá ser promediada con las previamente obtenidas.

ARTICULO 17°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos, las calificaciones de los mismos serán promediadas de acuerdo a la modalidad establecida. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario, se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

ARTICULO 18°) Las evaluaciones finales de los alumnos promocionales se llevarán a cabo en fechas distintas de los exámenes finales regulares, las cátedras deberán comunicar a las Escuelas respectivas las correspondientes fechas y la lista de alumnos en condiciones de rendir. La promoción tendrá vigencia por el semestre subsiguiente y se elaborará un acta por cada fecha de evaluación final fijada por la cátedra. Se entiende por semestre subsiguiente el que sucede inmediatamente después del cursado, incluyendo las fechas de exámenes correspondientes.

ALUMNOS REGULARES

ARTICULO 19°) Todo alumno debidamente matriculado puede acceder a la CONDICION DE ALUMNO REGULAR, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia, que podrá ser oral o escrita.

ARTICULO 20°) Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

ARTICULO 21°) Los profesores encargados de cátedra deberán prever el derecho de los alumnos a recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. En caso de que el número de evaluaciones fuera igual o menor a 3 (tres) los alumnos tendrán derecho a recuperar al menos una de ellas. La calificación que se obtenga substituirá a la obtenida en la evaluación recuperada.

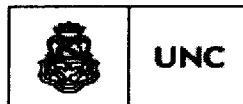
ARTICULO 22°) Los alumnos tendrán derecho a recuperar como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos. En caso de que la aplicación de 33 % al número de trabajos prácticos recuperables diera un número fraccionario se considerará que el derecho a la recuperación se extiende al número inmediato superior.

ARTICULO 23°) La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición. Si la fecha de finalización de ese período no coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se extenderá hasta el turno de exámenes subsiguiente.

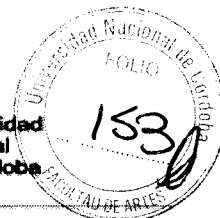
ALUMNOS LIBRES

ARTICULO 24°) Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año

académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la constancia escrita merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno.

Universidad
Nacional
de Córdoba

ARTICULO 25°) De acuerdo con las características de sus asignaturas los docentes encargados podrán establecer requisitos previos a la presentación de los exámenes de los alumnos libres. Tales condiciones deberán ser aprobadas por el Consejo de Escuela y serán oportuna y debidamente publicadas y consignadas en el programa de la asignatura. Tales requisitos no pueden significar un exceso de exigencias superiores a los fijados para los alumnos regulares.

Régimen de alumno trabajador. Consultar:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-deasuntosstudentiles#alumnostrabajadores>

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2022 Procesos de Producción y Análisis I b) Grabado

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: ARTES VISUALES.
Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014.
Asignatura: PROCESO DE PRODUCCION Y ANALISIS (a) ESCULTURA
Año Curricular: Tercer año
Equipo Docente:
- Profesores:
Prof. Titular: Liliana Beatriz Di Negro.
Prof. Asistente: Judit Mori

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:
Ayudantes Alumnos:
Mijael Jofre
Guadalupe Cervera
Distribución
Turno único: Miércoles de 9 a 14
Viernes de 9 a 12
Atención alumnos miércoles de 15 a 17.

PROGRAMA**1- FUNDAMENTACIÓN**

El presente programa fue pensado teniendo en cuenta los contenidos desarrollados "Escultura I y II". Permitiendo hacer consciente sus producciones encuadrando dichas experiencias en categoría u estrategias de configuración como son la representación recuperándose para dar lugar a experiencias del cuerpo e Instalación. Así mismo se tiene en cuenta los contenidos de la Licenciatura en Artes Visuales.

Es importante desarrollar estrategias de aprendizaje que lleven a plantearse problemas, buscar soluciones, propiciar un pensamiento crítico.

Abordar una idea y su posterior materialización otorgando la máxima atención a todas las dimensiones, tarea primordial para esta etapa de formación en la escultura permitiendo un desarrollo del alumno en lo conceptual, técnico y formal.

El aprendizaje se realizará en la interacción de teoría y práctica, para asegurar posibilitar la construcción de nuevos conocimientos en el trabajo de taller, dando lugar a los aportes creativos de los alumnos y a sus inquietudes.

El trabajo con materiales no convencionales implica no solo un desafío técnico, formal sino también a nivel simbólico. Permitiendo la concreción de obras enmarcadas en el arte contemporáneo.

Este tipo de trabajo con los materiales contribuye al entrenamiento para la práctica profesional mencionada al principio y con ella se relacionan también los contenidos y los trabajos prácticos referidos a las relaciones de la obra con su entorno.

Por otra parte, posibilitará la comprensión de cómo cada propuesta arraiga en profundos cuestionamientos y posicionamientos a cerca de la realidad en general y de la entidad del arte y de la escultura en particular, y una visión del mundo, descartando la gratuidad de las soluciones plásticas y contribuyendo de esta manera al establecimiento de un contacto íntimo con la propia producción.

La asignatura está encaminada a potenciar las capacidades de percepción, sensibilización y creatividad mediante el conocimiento que proporciona el método y la experimentación (saber ver) y por otro lado mediante la praxis escultórica (conocimiento y correcto empleo de los materiales)¹.

PROPÓSITOS.

- Proveer los elementos conceptuales y técnicos para la comprensión y desarrollo de los procesos de análisis de una realidad tangible, como principio básico en el trabajo tridimensional entendiéndolo como instrumento fundamental para una práctica creativa de la escultura.
- Analizar conceptos y principios sobre arte de cuerpo, representación, presentación e instalación.
- Introducir al alumno en la conceptualización compositiva de la Instalación.
- Fomentar la sensibilización perceptiva en el proceso de materialización de la obra y la capacidad creativa en la utilización del lenguaje de las prácticas contemporáneas.
- Promover el uso de herramientas y maquinarias teniendo en cuenta las reglas de seguridad para la utilización de estos.

2- OBJETIVOS GENERALES.

- Desarrollar el sentido crítico y reflexivo en el proceso personal.
- Formular a partir de un marco teórico una idea acorde con la práctica.
- Desarrollar diferentes vías de materializar ideas.
- Adquirir el vocabulario específico de la materia.
- Conocer las características de los materiales y sus posibilidades expresivas.
- Manejar adecuadamente cada uno de los útiles que intervienen en las distintas técnicas y equipamiento del taller.

¹ Karel Kosik, se puede entender las operaciones sensitivas no como una práctica pura, sino más bien como un ensamble de la dimensión cognitiva intelectual con la práctica, por lo cual el arte no es solo un “saber hacer” (tekne) sino un conocer haciendo, es decir un “hacer conciente”.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

UNIDAD I

TEMAS:

- Enfoques acerca del cuerpo en la escultura contemporánea.
- Estrategias de configuración: representación y presentación.
- Enfoques del cuerpo abordados por la escultura contemporánea.

CONTENIDOS

- El arte del cuerpo. Laboratorio con nuevos materiales: látex, caucho, alginato, cola de pescado, poliuretano flexible etc.

ACTIVIDADES

- Trabajo práctico N°1: A partir de tres acciones con el cuerpo elaboro un proyecto de obra.
- Experimentación con materiales de acuerdo con la necesidad del proyecto.
- Trabajo práctico N°3: Desarrollo de un proyecto incorporando las prácticas del laboratorio en la construcción de un o varios objetos.
- Parcial N°1 Montaje del práctico 1 y 3.

UNIDAD II

TEMA: Escultura/Fotografía.

CONTENIDOS

- Híbridos entre escultura y fotografía en la década de los ochenta.
- Proceso, proyecto y puesta. Experimentación.

ACTIVIDADES

- Trabajo práctico N°5: Desarrollo de un proyecto buscando, experimentando estrategias de configuración para con el binomio Escultura/Fotografía.
- Trabajo práctico N°6: Materialización del TP N°5.

Desarrollo en las unidades I y II.

LABORATORIOS:

- **NUEVOS MATERIALES**

Laboratorio de experimentación con materiales y técnicas: Látex, caucho, cola de pescado, alginato, poliuretano flexible etc.

- **RESINA**

Laminado, transparencias, inclusión de objetos y vaciados con carga.

CONTENIDOS

- Característica de los materiales y formas de trabajo.

ACTIVIDADES

- Trabajo práctico N.º 2: Experimentación. Realización de calcos de piel, confección de máscaras y postizos con técnicas para lograr híper realismo en el acabado de las piezas.
- Trabajo práctico N.º 4: Experimentación con resina.

SEMINARIO TÉCNICO

SOLDADURA.

Desarrollo en unidad III.

TEMA: soldadura.

CONTENIDOS

- Soldadura: costura, textura y construcción.

ACTIVIDADES

- Trabajo práctico N°7: Realización de pequeños objetos con resina en sus distintas formas de trabajo.
- Trabajo práctico N°8: Construcción de un objeto u estructura con la técnica de soldadura.

UNIDAD III

TEMA: Instalación.

CONTENIDOS

- Proyecto y espacio expositivo. Maqueta.
 - Introducción al espacio. Objeto Instalado.
 - Instalación.
- Adecuación entre procedimientos técnicos y poéticos.
- Experimentación en materiales y medios.

ACTIVIDADES

- Trabajo práctico N°9 Selección de un objeto realizado en el laboratorio de resina e instalarlo en la sala de exposiciones del Cepia. Proyecto Virtual.
- Parcial 2: Proceso, proyecto y puesta de una Instalación trabajo grupal.

4- Bibliografía de lectura obligatoria.

En apunte de cátedra se incluyen textos de los siguientes autores.

Unidad N°1

- **Alonso, Rodrigo.** Curador. Sistemas, Acciones y Procesos.
 - **Alonso, Rodrigo.** En los confines del cuerpo y de sus actos. Publicado en Mediapolis, año 3, N° 5, Buenos Aires.
 - **De Blas Ortega, Mariano.** El cuerpo en el Arte como noción social y de fragmento. Universidad Complutense de Madrid. España.

Derrida. El cuerpo y sus usos en el arte contemporáneo.

- **Escudero, Jesús Adrián.** El cuerpo y sus representaciones. Universitat Autònoma de Barcelona. Jesus.adrian@uab.es

Unidad N°2

- **Mauleón, Mau.** “La experiencia de los límites” Colección Formas Plásticas.

Unidad N°3

- **Groys, Boris.** Políticas de la Instalación.
- **Larrañaga, Josu.** “Instalaciones” Ed. Nerea.

5- Bibliografía Ampliatoria

- Oliveras, Elena “Estéticas de lo extremo”
- Richard, Nelly. Diálogos Latinoamericanos en las fronteras del arte.
- Marchán Fiz, Simón. “Del arte objetual al arte de concepto”

6- Propuesta metodológica:

- Enseñanza personalizada. Los alumnos se dividen en comisiones a cargo del docente titular y jefes de trabajos prácticos. Los ayudantes alumnos y adscriptos irán rotando en las comisiones con el objetivo de observar variedad de enfoques en la implementación de los prácticos. Participando en reuniones de cátedra y evaluaciones como parte de su formación.
- Plantear la necesidad de generar un clima para la realización de las producciones.
- Dejar cierta capacidad de maniobra y de movilidad que permita mirar, ver y sentir.

- Dictado de clases teóricas sobre los contenidos de cada unidad con diapositivas o material digital.
- El docente proveerá de un apunte de cátedra sobre los contenidos de cada unidad y medidas de seguridad para el uso del taller, materiales para cada técnica, herramientas y maquinarias.
- Se proveerá asistencia técnica en el uso de las herramientas, materiales y maquinarias.
- Seguimiento y asesoramiento en procesos personales.

7- Evaluación:

- Se evaluará la capacidad de aprendizaje del alumno desde la perspectiva de una evaluación formativa de carácter continuo: se partirá de una evaluación inicial, se evaluará la coherencia el método de aprendizaje y la capacidad auto evaluativa.

Criterios de evaluación:

- Se evaluará el proceso global seguido para el desarrollo y elaboración de la propuesta escultórica, y no el mero resultado final.
- Planteamiento inicial, adecuación de la idea al ejercicio propuesto.
- Manejo de procesos, procedimientos y materiales para la realización de la propuesta Escultórica.
- El resultado final del proyecto escultórico. Resolución técnica y creativa. Coherencia del lenguaje con la técnica.
- Comprensión de los conceptos desarrollados.
- Grado de comprensión del compromiso asumido en el proceso de aprendizaje.

8-Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Prácticos-Parciales.

- **Promoción**, el alumno deberá tener el 80% de asistencia a clases y el 100% de los trabajos prácticos y parciales aprobados con seis o más de seis siempre que el promedio final sea igual o mayor que siete. Se puede recuperar 3 (tres) prácticos y 1 (un) parcial.
- **Regularidad**, el alumno deberá tener el 80% de asistencia a clases, el 100% de los trabajos prácticos y parciales entregados y el 80% de los trabajos prácticos y parciales aprobados con cuatro o más de cuatro.

Examen Libre

- El examen bajo la condición de alumnos libres se hará sobre el total de los contenidos y condiciones del programa pautado inicialmente por la cátedra se aconseja hacer consulta previa al examen. En dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda práctica.

Requisitos para el cursado de la materia.

- Deberán tener las materias correlativas (1° año completo 8, 9, 10, 13, 14 y 15) regularizadas para cursar en carácter de alumno regular.
- Los alumnos deberán aportar los materiales, herramientas y elementos de seguridad solicitados por el docente para cada práctico.

Estudiante Trabajador y/o familiares a cargo y/o en Discapacidad.

La Facultad dispone de un régimen especial de cursado para los/as estudiantes que trabajan y/o tienen familiares a cargo y/o se encuentran en situación de discapacidad, que también incluye a trabajadores/as informales. El mismo contempla lo siguiente:

- Justificación de las llegadas tarde a clase y/o exámenes;
- Habilita la posibilidad de reprogramación de al menos el 50% de las evaluaciones;
- Prevé otra instancia de evaluación que no puede ser considerada recuperatorio;
- Justificación de hasta el 40% de las inasistencias;
- Solicitar extensión de la condición (regularidad o promoción);
- Pueden presentarse de manera individual los trabajos grupales.

Para encuadrarse a dicho régimen, los/as estudiantes deben acercarse a la SAE a solicitar el Certificado Único de Estudiantes Trabajadores y/o con Familiares a Cargo y/o en Situación de Discapacidad.

8- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

Cronograma tentativo.

UNIDAD I

MARZO

- Clase 1: Presentación de la materia y del equipo docente.
- Clase 2: Desarrollo de unidad I clase teórico-práctico N°1
- Clase 3: TP N°1 elaboración del proyecto.
- Clase 4: TP N°2 Laboratorio de nuevos materiales.

ABRIL

- Clase 5, 7, 9: TP N°1.
- Clase 6, 8, 10 y 12: TP N°2.

ABRIL/MAYO

- Clase 11, 13, 15, 17: TP N°3
- Clase 14, 16, 18: TP N°4

JUNIO

UNIDAD II

- Clase 19: Presentación de la unidad y TP N°5 Proyecto
- Clase 20 TP N°5
- Clase 21, 22, 23: TP N°6 Materialización del proyecto.
- Clase 24: Evaluación de TP 2 Y 4
- Clase 25: PARCIAL 1
- Clase 26: Evaluación TP N° 5 Y 6.
- Clase 27: RECUPERATORIO de Parcial 1

JULIO

- Clase 28: Recuperación de TP N° 2, 4, 5 y 6.

UNIDAD III

- Clase 29: Presentación de la unidad clase teórico-práctico.
- Clase 30: LABORATORIO DE RESINA.

AGOSTO

- Clase 31 y 33: Elaboración del proyecto.
- Clase 32, 34, 36, 37, 38, 39 y 40: LABORATORIO DE RESINA. TP N°7
- Clase 35: EVAL. PROYECTO.

SEPTIEMBRE/ OCTUBRE

- Clase 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 49: SEMINARIO DE SOLDADURA. TP N°8

OCTUBRE/NOVIEMBRE

- Clase 50, 51, 52 y 53 materialización del proyecto.
- Clase 54: Evaluación TP N° 7 y 8. Envío virtual de TP N°9
- Clase 55: Parcial 2
- Clase 56: Recuperatorios de los TP N° 7 y 8.
- Clase 57: Firma de libretas.

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2023 Procesos de Producción y Análisis I a) Escultura

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

artes
visuales

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma 2019

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales

Plan 2014

Asignatura: HISTORIA DEL ARTE II - Cuatrimestral

Año lectivo: 4° año.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. titular: Mónica Mercado

Prof. Ayudante: Florencia Agüero

- Ayudantes Alumnos:

Giuliana Scattolini

Milena Perotti

Distribución Horaria

Turno único: Martes de 9:30 a 14:00 hs.

Consultas: (previa concertación vía correo electrónico) Martes de 14:00 a 15:00 hs.

Mail: momercado@hotmail.com

UNC - Facultad de Artes - Departamento Artes Visuales
2019 / Historia del Arte II - 1° cuatrimestre - Cronograma

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
<p>19. Presentación de la materia. Clase teórica. Concepto de modernidad. Dialectica modernización/modernismo</p> <p>26. Clase teórica. Concepto de barroco (Hauser). Lo pintoresco (Wölfflin). El barroco en los ambientes católico-cortesano y burgués-protestante (Hauser). Clase práctica. Las transformaciones del espacio plástico (Francastel) Taller de análisis de imágenes</p>	<p>2. Veteranos y Caídos en Malvinas</p> <p>9. Clase teórica. Rococó y la disolución del arte cortesano (Hauser). La Querelle SXVII. Clase Práctica. Presentación TP1. Tendencias estilísticas del barroco.</p> <p>16. Día del trabajador docer</p>	<p>7 Clase Teórica. Romanticismo temprano y tardío. Romanticismo: nuevas categorías estéticas y arte moderno. Clase Práctica Taller de análisis de imágenes.</p>	<p>4. Clase teórica. La naturaleza del realismo. La exigencia de contemporaneidad. La realidad de la pintura. Clase Práctica. Taller de análisis de imágenes. Entrega TP2.</p>	<p>2. Recuperatorio Coloquio promoción Firma de libreta promocionales y</p>
<p>26. Clase teórica. Concepto de barroco (Hauser). Lo pintoresco (Wölfflin). El barroco en los ambientes católico-cortesano y burgués-protestante (Hauser). Clase práctica. Las transformaciones del espacio plástico (Francastel) Taller de análisis de imágenes</p>	<p>23. Clase teórica. Reacciones a la pintura en clave erótica: emocionalismo, naturalismo y neoclasicismo. Clase práctica. Taller de análisis de imágenes. Entrega TP1</p>	<p>14. Clase teórica práctica. Repaso de contenidos previo al parcial. Clase Práctica. Taller de analisis de imágenes</p>	<p>11. Clase Teórica. Impresionismo: la pintura y la realidad de la percepción. La noción de serie y motivo en la obra de Monet. El esatllido de los referenciales. Clase Práctica. Taller de análisis de imágenes. Entrega TP2</p>	
		<p>21. Semana de Mayo</p>	<p>18. Clase Teórica. La reacción simbolista en sus distintas manifestaciones. Modernismos fin de siglo. Clase Práctica. Taller de análisis de lectura. Texto Schmutzler</p>	

	<p>30. El lenguaje de la Ilustración: sujeto, arte y autonomía en sus procesos de autonomía. Clase Práctica. Taller de lectura romántico. M. Fiz.</p>	<p>28. Parcial 1. Clase Práctica. Presentación TP2 Romanticismo/Realismo</p>	<p>25. Clase teórica. Esteticismo como condición previa de la ruptura vanguardista. Clase práctica. Taller de análisis de imágenes. Pautas coloquio.</p>
--	---	---	--

Merado

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: Historia del Arte II - Cronograma corregido

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Universidad
Nacional
de Córdoba

CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura: DIBUJO IV

Año Curricular: Cuarto Año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular Simple: Lic. Rubén Oscar Menas

Prof. Adjunto Semi Dedicación: Arq. Miguel Ángel Rodríguez

Prof. Adjunto Simple: Lic. Lucas Di Pascuale

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Distribución Horaria

Turno único: Martes de 14.30 a 18.30 hs - Aula chica Pabellón Gris

Facebook: DIBUJO4 (UNC)

Momentos de producción:

1) Presentación de la propuesta de trabajo de la materia. (1 clase)

1a) Texto sobre la imagen personal, con preguntas: a) ¿Qué entiende por imagen personal? b) ¿Cómo desarrollaría su propia imagen personal?, idea, contexto, procedimientos técnicos a utilizar (herramientas, soportes físicos – digitales, etc.) Éste trabajo debe entregarse en 15 días. Textos de Yves Michaud, Gabriel Gutnisky sobre la alegoría (Brea).

2) Análisis de las últimas producciones de los alumnos, tratando de fijar objetivos afines a su temática de preferencia y modos de realización. (2 clases)

3) Taxonomías: Trabajo práctico sobre la producción de diferentes autores del medio local- nacional- internacional, con un fin orientativo para la temática de imagen personal. Producción taller. Dura todo el cuatrimestre. (Textos de Eduardo Stupía y Luis Felipe Noé). (1 clase teórica y desarrollo durante el cuatrimestre)

4) Parcial: Sobre la producción personal. Obra o cuerpo de obras que alumbren las experimentaciones realizadas hasta el momento. (2 clases)

5) Sigue la producción de obras, breve texto sobre el concepto de lo contemporáneo, opinión personal y cita de fuentes al respecto.

6) Parcial y Evaluación Final: Análisis técnico conceptual sobre la producción en el cuatrimestre, referencias y citas a los taxones enunciados en el teórico "Taxonomías", muestra de los procesos personales con un mínimo de 20 trabajos más un texto referencial a la producción personal. (3 clases)

Cronograma detallado:

MARZO	19	Presentación. Propuesta de trabajo en la materia. Ejes y enfoques. Indicación de textos sobre los que se trabajará como soporte teórico
	26	Análisis de las últimas producciones de los alumnos, tratando de fijar objetivos afines a su temática de preferencia y modos de realización.
ABRIL	02	Feriado
	09	Análisis de las últimas producciones de los alumnos, tratando de fijar objetivos afines a su temática de preferencia y modos de realización.
	16	Taxonomías: Teórico con ppt y discusión posterior sobre lo presentado. Enunciación del Trabajo práctico a realizar sobre la producción de diferentes autores del medio local- nacional- internacional, con un fin orientativo para la temática de imagen personal. Producción taller. Dura todo el cuatrimestre. (Textos de Eduardo Stupía y Luis Felipe Noé).
	23	Taller de producción sobre Taxonomías
	30	Taller de producción sobre Taxonomías. Análisis sobre avances
MAYO	07	Taller de producción sobre Taxonomías. Análisis sobre avances
	14	Parcial 1. Sobre la producción personal. Obra o cuerpo de obras que alumbren las experimentaciones realizadas hasta el momento.
	21	Semana de exámenes
	28	Evaluación y recuperatorio de parcial
JUNIO	04	Sigue la producción de obras, breve texto sobre el concepto de lo contemporáneo, opinión personal y cita de fuentes al respecto
	11	Análisis de procesos, producción de obra.
	18	Parcial 2. Sobre el proceso de Taxonomías
	25	Análisis de procesos, producción de obra.
JULIO	02	Evaluación final de proceso, carpeta y parciales más el texto sobre Taxonomías y la producción personal del alumno

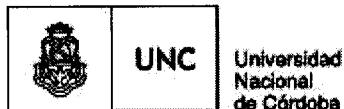
Bibliografía obligatoria:

Didi-Huberman, Georges, 2008, "Cuando las Imágenes toman posición", A. Machado Libros, 322 p

Gómez Molina, J.J., L. Cabezas, J. Bordes, 2001, El manual de dibujo, estrategias de su enseñanza en el siglo XX, Madrid, Cátedra (Arte, grandes temas) 654p., II- La construcción del sentido, (Lino Cabezas)

Groys, Boris, 2016, "Arte en flujo, ensayos sobre la evanescencia del presente", Buenos Aires, Caja Negra, 224p.

Michaud, Yves, 2007, "El arte en estado gaseoso, Ensayo sobre el triunfo de la estética", México, Fondo de Cultura Económica, 169 p.

Oliveras, Elena, 2004, *Estética, la cuestión del arte*, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C. / Ariel, 399p., Capítulo II. Los conceptos principales. Capítulo III, Teorías sobre la creatividad.
Oliveras, Elena, 2009, *Cuestiones de arte contemporáneo*, Emecé, Buenos Aires, 272 p.
Wallis, Bryan (ed.), 2001, *Arte después de la modernidad, nuevos planteamientos en torno a la representación, Última salida: La Pintura (Thomas Lawson)*, Ediciones Akal, Madrid, España, 465p.
Ranciere, Jacques, "El destino de las imágenes", La pintura en el texto pág. 83 a 101, Prometeo Libros, 2011, Bs. As. 144 p.

Bibliografía Ampliatoria

Eduardo Stupía, "Me interesa la incomodidad", entrevista de Victoria Márquez para EL Gran Otro.
Boris Groys, "Arte en flujo", cap. Sobre el realismo / Conceptualismo global: el regreso / Modernidad y Contemporaneidad, reproducción mecánica vs. digital. Páginas 131 a 164 / El arte en internet, pág, 195 a 213.
Luis Felipe Noé, "Noescritos" (1996-2006) Cap. 26, 27, 28.
Benjamin H.D. Buchloh, "Conversación con Gabriel Orozco en Los Angeles".
"Terminal", Conversación entre Guillermo Kuitca y Lynne Cooke.
Pierre Bourdieu, "El sentido social del gusto", capítulos 1 a 4.
Pierre Bourdieu, "Creencia artística y bienes simbólicos", trad. Alicia Gutiérrez, pág 19 a 48, apunte.
Susan Sontag, "Sobre la fotografía", "El mundo de la imagen", cap., pág.1 a 18, apunte.
Thornton, Sara, 2009, *Siete días en el mundo del arte, 2 La crit*, pág. 55 a 83, apunte, Edhasa, Buenos Aires 256p
Yves Michaud, "Filosofía del arte y estética", 2009, apunte, Disturbis (Ensayo)
Gabriel Gutnisky, "Clasificación tentativa de los distintos procedimientos enunciativos actuales" (Guía de lectura ampliada de J.L. Brea sobre la alegoría en "Noli me legere") 2014

Prof. Rubén Menas

Titular Dibujo IV

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2028 Dibujo IV

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: ARTES VISUALES

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales /Plan 2014

Asignatura: HISTORIA DEL ARTE III

Año lectivo: 4° año.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunta a cargo: Mgter. Carolina Romano

Prof. Asistente: Lic. Ana Sol Alderete

Lugar

Aula A- Pabellón CePIA

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles de 9 a 13 hs.

Consultas: (previa concertación vía correo electrónico)

Profesora Ana Sol Alderete: jueves de 14:30 a 15:30 hs

Profesora Carolina Romano: lunes de 14:30 hs. a 15:30 hs.

Sala de lectura de Biblioteca de Artes.

Correo electrónico: historia_cuatro@yahoo.com.ar

PROGRAMA

Breve presentación

La materia **Historia del Arte III** espera generar un ámbito de intercambio en el cual reflexionar y debatir acerca de algunos de los desarrollos más significativos de la historia de las artes visuales en Argentina y sus vínculos con otros contextos regionales e internacionales durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI.

Esta asignatura cuatrimestral, ubicada en el 4º año del Ciclo Profesional de la Licenciatura en Artes Visuales y el Profesorado en Educación Plástica y Visual integra, a su vez, el Área de Estudios Histórico Culturales. Comparte con otras materias del Área la preocupación por reflexionar sobre el arte considerando el aporte de diferentes espacios disciplinares como la antropología, la filosofía, la sociología y, fundamentalmente, la historia del arte y la cultura.

La Cátedra propone su programa como selección consciente de contenidos efectuada desde un contexto particular que posibilita y condiciona *una* perspectiva sobre la historia del arte. Con esto, queremos decir que al mismo tiempo que la materia abarcará ciertas manifestaciones del arte argentino moderno y contemporáneo y algunos de sus problemas más relevantes, reflexionará sobre la forma en que la historia del arte se concibe como espacio de conocimiento.

Fundamentación del Programa

El programa de la materia se estructura a partir de la intersección de dos ejes: uno *diacrónico* que centra su atención en tres momentos o etapas -los modernismos y vanguardias de comienzos del Siglo XX, las neovanguardias y posvanguardias ulteriores a la segunda *Gran Guerra* y el arte post-autonómico o post-aurático de fines del siglo XX y lo que va del XXI- con otro *sincrónico* que reflexiona sobre los diálogos, por cierto asimétricos y no siempre concordantes, entre lo local, lo nacional, lo regional o lo internacional. La atención dada a estos diálogos se efectúa desde la premisa que supone que los procesos de concentración y circulación de bienes culturales y los intercambios dispares que los producen son de vital importancia para comprender la elaboración de los lenguajes visuales modernos y contemporáneos. A partir del estudio de obras y prácticas culturales, figuras intelectuales y artistas, formaciones e instituciones, procuraremos centrar nuestra atención en los diversos desarrollos que tuvieron los estilos, momentos o movimientos estéticos (según se razonen) con una mirada dirigida tanto a las transformaciones de esos desarrollos durante el último siglo como atenta a los hechos de contacto y circulación cultural que los posibilitaron.

De tal suerte las relaciones entre *centros/ periferias*, las discusiones acerca de la *identidad/ alteridad* y los abordajes acerca de los *límites/ fronteras* del arte argentino y latinoamericano serán tensiones privilegiadas a la hora de pensar las tres unidades en las que se organiza este programa. Así en la **Unidad I** se estudiarán los *modernismos* y *vanguardias* del espacio nacional y latinoamericano como procesos que no fueron unidireccionales sino que implicaron elementos complejos, contradictorios, con temporalidades no siempre coincidentes en donde las preocupaciones por construir una visualidad nacional o regional encontraron, según la tendencia o movimiento de la cual se trate, diferentes puntos de acuerdo o de tensión con los desarrollos visuales de las metrópolis europeas. En la **Unidad II** la atención se centrará en describir un nuevo mapa de relaciones internacionales donde los centros europeos que tuvieron una gravitación indiscutida en el desarrollo del arte argentino y latinoamericano de la primera mitad de siglo XX ceden o pierden esa centralidad ante Nueva York y otros centros emergentes. En concordancia con tales cambios se estudiarán los

procesos sociales y económicos desplegados en el contexto de la guerra fría que condicionarán y posibilitarán las *neovanguardias* o *posvanguardias* de la segunda mitad del siglo XX. Aquí, como en la primera unidad del programa, se estudiarán algunos de sus desarrollos visuales cuestionando los abordajes de la historia del arte que los definieron como copias, desarrollos epigonales o estilos derivativos de los centros metropolitanos. En la **Unidad III** se analizará como la tardo-modernidad o globalización, según la definición a la que se adscriba, imprime cambios en lo que se ha denominado arte *post-autonómico* o *post-aurático*. Los nuevos modos de concebir al artista, las prácticas de producción, circulación, etcétera serán los problemas privilegiados de esta unidad para reflexionar sobre fronteras difusas entre lo que es o no arte y el dinamismo que esto imprime tanto a las *tradiciones* (la idealidad de un canon), los *campos* (en tanto sistemas relacionales de posiciones en un ámbito específico) y los *sistemas* (en tanto mediaciones institucionales) artísticos actuales. A pesar de que cada unidad tiene sus núcleos de interés, comparten un tratamiento que propone articular las características morfológicas de las artes visuales que se analizan con las modalidades de su circulación y los contextos sociales, políticos y culturales donde tienen ocurrencia.

2. Objetivos

Objetivo general:

- Procurar el conocimiento y la comprensión de herramientas conceptuales que permitan a los alumnos iniciarse en los debates atinentes a la Historia del arte argentina y latinoamericana del Siglo XX y lo que va del XXI.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre los procesos de autonomización del arte moderno y las embestidas a esa autonomía por parte de las vanguardias de comienzo de siglo así como por los procesos de radicalización institucional de los años '60, o los movimientos contemporáneos de principios del siglo XXI.
- Ponderar críticamente los aportes de perspectivas que consideran la circulación y los hechos de contacto como elementos nodales de los procesos estéticos y culturales.
- Articular las características formales de los modernismos, vanguardias, neovanguardias y manifestaciones post-autonómicas latinoamericanas analizados con sus contextos de ocurrencia y despliegue.
- Precisar las designaciones epocales dadas a estilos, prácticas artístico-intelectuales y tipos de artista e intelectual, intentando reconstruir la historicidad de tales términos y conceptos. Diferenciar esas nominaciones epocales de los abordajes historiográficos que las analizan.
- Construir criterios para debatir y argumentar acerca de los diferentes objetos de la Historia del Arte argentino y latinoamericano, así como para la historización y comprensión de la propia práctica artística.

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad I: Modernismos y vanguardias

Vanguardias, tecnología y cultura de masas. Arte e ideologías sociales y políticas en las vanguardias de comienzos de siglo. Emergencia del modernismo en los centros metropolitanos. Estrategias de la modernidad en América Latina. Modernismos y vanguardias: productos de diálogos –asimétricos– entre centros y periferia. Las vanguardias en argentina: décadas del '20 y '30. Debates en torno a la conceptualización y alcances de la noción de vanguardia en el mundo contemporáneo.

Unidad II: Neo-vanguardia, posvanguardia y artes visuales en los '60 y '70 en Argentina

Las artes visuales después de la segunda posguerra: de París a Nueva York. Discusiones sobre las nociones de vanguardia y neovanguardia en la segunda mitad del S XX. Arte y estrategias de internacionalización en la cultura latinoamericana y argentina. Arte, modernización y guerra fría en Córdoba: Bienales y Antibienal. Radicalización y posiciones anti-institucionales: arte y revolución. Circuitos masivos, desmaterialización y conceptualismos.

Unidad III: La encrucijada del arte actual: arte post-autonómico o post-aurático

Circuitos globales: nuevas relaciones y redes de circulación de las artes visuales contemporáneas. La función centro. Politización de los contenidos, reflexividad crítica de la forma. Crítica al naturalismo y la transparencia referencial de lo subalterno. Ubicuidad del margen y emplazamientos contingentes. Acciones contra hegemónicas en el arte contemporáneo.

4. Bibliografía obligatoria [discriminada por Unidades y organizada según se trabaja en los teóricos]

Unidad I

HUYSEN, Andreas, La dialéctica oculta: vanguardia tecnología y cultura de masas, pp. 19-41 en *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.
WILLIAMS, Raymond, Las percepciones metropolitanas y la emergencia del modernismo, pp. 57-69 en *La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas*, Buenos Aires, Manantial, 1997.
GIUNTA, Andrea, Estrategias de la modernidad en América Latina, pp. 285-303 en *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2011
WECHSLER, Diana, Melancolía, presagio y perplejidad. Los años 30 entre los realismos y lo surreal, pp. 17-35 en *Territorios de diálogo. España, México y Argentina 1930-1945*, Buenos Aires: Fundación Mundo Nuevo, 2006.
FANTONI, Guillermo, *El realismo como vanguardia. Berni y la mutualidad en los '30*, Buenos Aires: Fundación OSDE, 2014.
GORELIK Adrián, Notas sobre la actualidad de la vanguardia pp.135-139 en AAVV, *Vanguardias argentinas*. Buenos Aires: Libros del Rojas, 2003.

Unidad II

GUILBAULT, Serge, Introducción, pp. 13-38 en *De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno*, Valencia: Tirant lo Blanche, 2007.
FOSTER, Hal, ¿Quién teme a la neovanguardia? pp. 3-36 en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid: Ediciones Akal, 2001.
ROCCA, M. Cristina Introducción pp. 21-32, Cap. XI. En la Bienal Joven o la II Bienal pp.263-302 y Cap. XII. 'Bichos raros' en el centro de la ciudad. La antibienal pop en *Arte, modernización y Guerra Fría. Las Bienales de Córdoba en los '60*. Córdoba: Editorial UNC, 2009.
GIUNTA, Andrea: Estrategias de internacionalización pp. 237-294 en *Vanguardia, internacionalismo política. Arte argentino en los años sesenta*, Buenos Aires: Paidós, 2001.
VINDEL, Jaime, Tretiakov en Argentina. Factografía y operatividad en la vanguardia de los años sesenta pp. 1-15, En línea: http://eipcp.net/transversal/0910/vindel/es/#_ftnref24
LONGONI, Ana, Capítulo I. Vanguardia y revolución como ideas fuerza, pp.21-54 en *Vanguardia y revolución. Arte de izquierdas en Argentina de los sesenta-setenta*, Buenos Aires: Ariel, 2014.

Unidad III: La encrucijada del arte actual ¿arte postautonómico?

RICHARD, Nelly: El régimen crítico-estético del arte en tiempos de globalización cultural en *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007.

RICHARD, Nelly, "Ticio Escobar" pp. 81-122 en *Diálogos latinoamericanos en las fronteras del arte*. Leonor Arfuch, Ticio Escobar, Néstor García Canclini, Andrea Giunta, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2014.

ROSLER, Marta, El arte contemporáneo en el centro y en la periferia pp. 227-255, en ROSLER, Marta, *Clase cultural. Arte y gentrificación*, Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2013.

SQUIBB, Stephen, Introducción pp.19-33, en ROSLER, Marta, *Clase cultural. Arte y gentrificación*, Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2013.

5. Bibliografía Ampliatoria [discriminada por Unidades y organizada por orden alfabético]

Unidad I:

AMARAL, Aracy. Prólogo. *Arte y arquitectura del modernismo brasileño (1917-1930)*. Traducción Marta Traba. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1978. p. IX-XXXI.

BATCHELOR, David, WOOD, Paul y FER, Briony, *Realismo, Racionalismo y Surrealismo. El arte de entreguerras (1914-1945)*, Madrid: Ediciones Akal, 1999.

BURUCUA, José Emilio (director de tomo). *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Vol. I y II. Buenos Aires: Sudamericana, 1999.

CIPPOLINI, Rafael. *Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2003.

DE MICHELLI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. 1ra. reimpresión. Madrid: Alianza Editorial, 2004.

SARLO, Beatriz. *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1988.

SCHWARTZ, Jorge. *Las vanguardias latinoamericanas*. México: FCE, 2006

Unidad II:

BURUCUA, José Emilio (director de tomo). *Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política*. Vol. I y II. Buenos Aires: Sudamericana, 1999.

FANTONI, Guillermo. *Arte, vanguardia y política en los años sesenta. Conversaciones con Juan Pablo Renzi*. Buenos Aires: El cielo por asalto, 1998.

FREIRE, Cristina. "Artistas/curadores/archivistas: políticas de archivo y la construcción de las memorias del arte contemporáneo" en FREIRE, Cristina y Ana Longoni (Org.) *Conceptualismos del Sur/Sur*. Sao Paulo: Annablume/USP-MAC/AECID, 2009. p. 199-212

JIMÉNEZ BLANCO, María Dolores [et. al.], *Medio siglo de arte: últimas tendencias, 1955-2005*, Madrid : Abada, 2006.

LONGONI, Ana y M. MESTMAN. *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política del '68 argentino*. Buenos Aires: El cielo por asalto, 2000.

TRABA, Marta, *Dos décadas vulnerables en las Artes Plásticas Latinoamericanas*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2005.

Unidad III:

GIUNTA, Andrea. *Poscrisis. Arte argentino después de 2001*, Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2009.

GUASCH, Anna María, *La crítica dialogada: entrevistas sobre arte y pensamiento actual, 2000-2006*, Murcia: Cendeac, 2006

LADDAGA, Reinaldo, *Estética de la emergencia. La formación de otra cultura en las artes*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2006.

LONGONI, Ana y Gustavo BRUZZONE (Comp.), *El Siluetazo*, Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2008.

MEDINA, Cuauhtémoc (Editor) *Sur, sur, sur, sur... Séptimo Simposio Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo*, México DF: Patronato de Arte Contemporáneo A.C., 2010.

MUÑOZ, Cristian y David ROMERO, La puesta a prueba de lo común. Una aproximación a los discontinuos trazos de la dimensión colectiva en el arte contemporáneo penquista, Concepción: Ediciones Plus, 2014.

6. Propuesta metodológica:

El trabajo que se propone desde esta asignatura intercalará diversas actividades y metodologías de trabajo según los conceptos propuestos y los objetivos planteados:

- **Actividades de exposición y explicación** de conceptos nodales, perspectivas de los autores analizados, contextualización de sus propuestas que permitan espacio de acuerdo básico sobre el cual plantear las actividades de cada encuentro.
- **Actividades de orientación para la lectura:** en estas instancias se realizarán actividades de *muestreo* o identificación de las palabras clave de un texto, *comprensión* o identificación de las estructuras gramaticales y sus significados proposicionales e *interpretación* tendiente a desarrollar habilidades para receptor los textos como mensajes organizados que conectan determinada intención del autor con determinada estructuración y realización discursiva.
- **Actividades de descripción e interpretación de imágenes:** en estas actividades se contrastarán la descripción de algunos elementos formales presentes en las imágenes con la descripción de su *tema*, *topos* y la *técnica* y *procedimientos* con las que fueron realizadas para aproximarse y comenzar a inferir algunos elementos de su poética.
- **Actividades de escritura** con pautas de desarrollo según el texto que deba elaborarse: memos, notas, comunicaciones, artículo breves.
- **Debates y puestas en común** que colaboren en la revisión, elaboración de ajustes y construcción de nuevos interrogantes.

7. Evaluación:

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente:

Régimen de alumnos en: <http://artes.unc.edu.ar/files/R%C3%Aggimen-de-alumnos.pdf> y

Régimen de alumno trabajador y/o con familiares a cargo en: <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>

Se realizarán 2 (dos) Trabajos Prácticos Grupales y 2 (dos) Parciales Escritos Individuales. Las evaluaciones se realizarán en relación a los contenidos y las prácticas planteadas en cada unidad. Las consignas, objetivos, requisitos y criterios de evaluación específicos de cada trabajo se entregaran al alumnado durante el cursado.

El promedio de las calificaciones de los Trabajos Prácticos corresponde al 40% de la nota final, mientras que el promedio de las calificaciones de los Parciales constituye el 60% de la nota final.

Los criterios generales de evaluación en la presentación de los trabajos prácticos escritos y orales y del parcial tendrán en cuenta:

- claridad y coherencia conceptual;
- capacidad de síntesis;
- competencia para generar relaciones
- aptitud para buscar y recopilar información relevante en función de ciertos interrogantes;
- compromiso en el proceso de investigación;
- corrección en la redacción y presentación de trabajos y/o evaluaciones;
- capacidad de transferencia de las categorías o conceptos trabajados al análisis de obras contemporáneas.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Requisitos para obtener la promoción o regularidad

Requisitos para la promoción:

- Contar con el 80% de asistencias a clase. Se consideran obligatorias las clases teórico-prácticas y las presentaciones de trabajos prácticos y parciales.
- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.
- Aprobar satisfactoriamente la instancia de Coloquio.

Requisitos para la regularidad:

- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.
- Haber entregado los trabajos en tiempo y forma según las indicaciones estipuladas por la cátedra.

Condición de libres:

- Aprobar la instancia escrita y oral del examen final.

Examen final de alumna/o regular:

La/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro). Puede preparar para el examen oral una exposición de no más de cuatro minutos que vincule al menos dos contenidos de Unidades diferentes del programa que hayan sido de su especial interés. El tribunal podrá hacer preguntas sobre la ponencia y el resto del programa.

Examen de alumna/o libre:

Quienes no cumplan con alguno de los requisitos anteriores serán considerados alumnas/os libres.

El día del examen la/el estudiante deberá aprobar con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) un EXAMEN teórico escrito planteado a partir de la bibliografía del programa para luego, realizar una defensa oral de su examen escrito. Si la nota del escrito fuera igual o superior a 8 (ocho) podrá optar por no realizar la instancia oral.

9. Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene: No corresponde

10. Cronograma tentativo

Esquema general	U I	U II	U III
Unidad			

Contenidos específicos	<ul style="list-style-type: none"> *Vanguardias, tecnología y cultura de masas. *Emergencia del modernismo en los centros metropolitanos. *Estrategias de la modernidad en América Latina. *Las vanguardias en argentina *Debates en torno a la noción de vanguardia en el mundo contemporáneo. 	<ul style="list-style-type: none"> *Desplazamiento del centro: de París a Nueva York. * posvanguardia y neovanguardia en la segunda mitad del S XX. *Arte y estrategias de internacionalización. *Radicalización y posiciones anti-institucionales: arte y revolución. *Circuitos masivos, desmaterialización y conceptualismos. 	<ul style="list-style-type: none"> *Circuitos globales: nuevas relaciones y redes de las artes visuales contemporáneas. *La <i>función centro</i>. *Politización de los contenidos y reflexividad crítica de la forma. *Crítica al naturalismo y la transparencia referencial de lo subalterno. * Acciones contra hegemónicas en el arte contemporáneo.
-------------------------------	--	---	--

Contenidos transversales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Procesos de lectura de textos: estrategias de comprensión, contextualización e interpretación ▪ Procesos de análisis e interpretación de producciones visuales modernas y contemporáneas. ▪ Síntesis, sistematización, comparación, contrastación y relación de nociones teóricas para la interpretación de producciones estéticas. ▪ Procesos de ajuste de los contenidos trabajados y formulación de nuevos interrogantes.
---------------------------------	---

Palabras clave	<ul style="list-style-type: none"> *Modernismos *Vanguardias *Tecnología *Cultura de Masas *Centros metropolitanos/ periferias 	<ul style="list-style-type: none"> *Neovanguardia *Posvanguardia *Internacionalización *Circuitos y posiciones alternativas/ circuitos y posiciones anti-institucionales (oposición) *Desmaterialización 	<ul style="list-style-type: none"> *Tardo modernidad *Postmodernidad *Arte post-autonómico *Arte post-aurático *Circuitos globales *Régimen crítico *Función centro
-----------------------	---	---	--

Cronograma tentativo de Teóricos:	Unidad I: 31 julio 07 agosto 14 agosto 21 agosto	Unidad II: 28 agosto 04 septiembre 11 septiembre 18 septiembre	Unidad III: 09 octubre 16 octubre 23 octubre
--	---	---	--

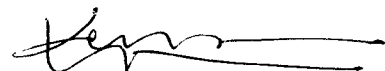
Cronograma de Evaluaciones:	23 de Agosto Trabajo Práctico n° 1	04 de septiembre entrega 1° Evaluación parcial	02 de octubre 2° Trabajo Práctico/ U II 16 octubre entrega 2° parcial
------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Fechas finales de la cátedra:

- Recuperatorios de Trabajos Prácticos: 16 de octubre/ Parciales: 23 de octubre
- Coloquios: 30 de octubre.
- Entrega de notas, condiciones y firma de libreta: 06 de noviembre

Fechas de Exámenes:

23 de septiembre/ 27 de septiembre: turno único exámenes septiembre
 25 de noviembre / 29 de noviembre: 1° turno de exámenes noviembre-diciembre.
 09 de diciembre / 13 de diciembre: 2° turno exámenes noviembre-diciembre.

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2029 Historia del Arte III

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

CRONOGRAMA 2019

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales con orientación en Pintura

Plan 2014

Asignatura: Procesos de Producción y Análisis II c) PINTURA

Año curricular: 2019

Anual

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mariana del Val

Prof. Ayudante: Luz Novillo Corvalán

Ayudantes alumnos: Florencia Scausso, Rita Viviana Merlo

Distribución Horaria

Turno tarde (único): lunes de 15 a 20 hs; jueves de 17 a 19 hs.

Horario y vía de consulta: jueves de 16 a 17 hs.

Mail: marianadelval@unc.edu.ar

CRONOGRAMA 2019

Cronograma tentativo:

Primer cuatrimestre

Unidades 1-2

Se desarrollan en 8 clases para cada unidad y dos encuentros de evaluación (con su recuperatorio en un tercer encuentro)

Al menos 5 trabajos de producción artística por cada unidad finalizando en cada caso con un parcial y un proceso de reflexión teórica.

Recuperatorios en cada caso a los 15 días de la evaluación.

Segundo cuatrimestre

Unidades 3,4

Al menos 5 trabajos de producción artística por cada unidad finalizando en cada caso con un parcial.

Recuperatorios en cada caso a los 15 días de la evaluación.

Se desarrolla cada unidad en 8 clases y dos encuentros de evaluación (con su recuperatorio en un tercer encuentro)

Un parcial teórico- formato coloquio para bibliografía propuesta por la cátedra.

Unidad 5

Trabajo final con una propuesta procesual de 10 trabajos y un procesos de reflexión y análisis del mismo por escrito.

Se reservan 8 clases y dos instancias de evaluación con una fecha de recuperatorio para este proceso final.

Prof Mariana del Val

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: Procesos de producción y análisis II c) Pintura - Cronograma corregido

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Procesos de Producción y Análisis II Grabado

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014 Licenciatura en Grabado.

Asignatura: PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS II. GRABADO

Año Curricular: Cuarto año

Equipo Docente

- Profesores:
 - Prof. Titular: Lic. Celia Marco del Pont.
 - Prof. Asistente: Lic. Micaela Trocello
- Adscriptos:
 - Ayudantes Alumnos: Prof. Laura Lucero
 - Adscriptos: Lic. Angélica Gadea
- Ayudantes Alumnos
 - Gabriel Bvde
 - Mariela Almada
 - María Fourcade

Distribución Horaria

Martes	Miércoles	Jueves
14:30 a 19:30 Presencial (desarrollo de la asignatura)	15:00 a 20:00 Presencial (desarrollo de la asignatura)	9:00 a 12:00 Virtual/Presencial (atención de alumnos)

Pabellón Cepia, Aula B. Ciudad Universitaria UNC.

Facultad de Artes
Departamento de Artes Visuales
Licenciatura en Artes Visuales

Cátedra
Procesos de Producción y Análisis II Grabado
Programa

Docente:

Lic.: Celia Marco del Pont.
Profesora titular, Semi dedicada

Fundamentación

En el núcleo de la materia ***Procesos de Producción y Análisis en Grabado*** III, nos hemos propuesto problematizar los términos grabado y estampa, que a nuestro entender han quedado sesgados en muchos casos por variadas circunstancias a técnicas y conceptos cerrados por problemáticas de políticas institucionales y de época.

Estas prácticas a nuestro entender han sufrido cambios sustanciales de los que no podemos quedar ajenos, y si grabar conlleva la acción de incidir en una superficie, ¿Dónde se colocan técnicas tan variadas como la *colografía*, *carborundo* (J.Miro) en las que la acción de grabar no es necesaria?; o si por otro lado se prescinde de la presión, que es el fenómeno que posibilita la transmisión del relieve y la tinta de la matriz al papel, ¿dónde se colocarían los procesos de moldes como los de la obra de Rufino Tamayo, o los métodos electro gráficos?

Estos cambios en las técnicas tradicionales han sido revisados y adaptados, y por otro han aparecido nuevas técnicas experimentales debidas, en gran medida, a la difusión de nuevos productos industriales; como los plásticos, polímetros etc. De esta manera el grabado sigue abriendo una gran red de relaciones técnico-procedimentales, cruzadas por nuevos materiales y productos de la industria, en la que se observan migraciones de materiales de diversas procedencias para constituir un amplio campo de repertorio iconográfico y conceptual.

Las experimentaciones son múltiples y constantes, esto no es nuevo, desde el siglo XIX con la incorporación de la fotografía y litografía, la mayoría de los artistas van a investigar técnicas gráficas para la construcción de diferentes conceptos de

producción en arte. En el marco de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, la experimentación es aún mayor, por una parte se buscan medios nuevos y mixtos, y por otra se produce una desacralización de los materiales más convencionales, asimismo se amplían los límites entre las disciplinas artísticas (enmarcadas en la superación de la tradición del arte y de la especificidad de la experiencia estética).

Estas experimentaciones intervienen en nuestra realidad, produciendo teorías y prácticas que desembocan en un viaje transformador de la disciplina. A través del tiempo y la historia no lineal, donde se re-descubre su potencial transformador, como característica esencial, por esto *"El arte, por ser creador, es afirmativo, incluso cuando involucra una crítica virulenta del lenguaje establecido, una demolición de los clichés dominantes. Si el artista experimenta con sus materiales, con sus procedimientos de configuración, con su estilo, no es por un prurito de novedad sino por un deseo genuino de explorar las posibilidades que abre la vida –el acontecimiento por excelencia"*.¹

Enfoques

La materia centra su metodología de trabajo en la relación de las formas de producción de los alumnos con el grabado, pensando las prácticas como hipertexto, es decir desde el carácter procesual asumida por cada alumno en particular. De acuerdo con Nelson (1995), *"cada estructura de conocimiento en cada sujeto es única, basada tanto en experiencias y capacidades únicas, como en formas particulares de acceso, interacción e interrelación con el conocimiento. La integración de nueva información a la estructura de conocimiento es un proceso individual. En consecuencia, es el texto el que debe acomodarse al lector y no el lector al texto"*.²

Haciendo una transposición a nuestra área de conocimiento podemos decir que una técnica es la suma de conocimientos de diferentes procedencias que no son recetas fijas, sino que son tomadas por los alumnos y transformadas a su modo de hacer. Por esto es que *"en el hipertexto la última palabra no existe. No puede haber una última versión, un último pensamiento. Siempre hay una visión, una idea, una interpretación nueva"*.³

Estas operaciones artísticas-conceptuales, pueden leerse como agentes modificadores de la materia que actúan en el grabado, muchas veces de origen químico o físico, no son controlables en su totalidad por la intención del artista. Es decir, implican la posibilidad de pensar las operaciones técnicas desde una perspectiva ampliada al dominio calculado de la materia plástica, la selección de productos industriales y de desecho, como parte constitutiva de los procedimientos artísticos. Implican entonces, una reflexión sobre un segmento de la realidad que opera más allá de las intenciones, aportando desde afuera una influencia modificadora de los resultados esperados. A esto se agrega el factor intrínseco de

¹ Ordóñez Díaz, Leonardo (2011) "Arte y acontecimiento. Una aproximación a la estética deleuziana" Rev. latinoam. filos. Vol.37 no.1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

² Carles Tomàs i Puig Del hipertexto al hipermedia. Una aproximación al desarrollo de las obras abiertas, http://www.iaa.upf.edu/formats/menu_e.htm

³ Nelson, Theodor. (1981). *Literary Machines*. Swarthmore,

las operaciones previas de pensar una imagen grafica, refleja e invertida y de negativo a positivo. Por ello, el tipo de asociaciones que establecemos en la formas de pensar el hacer, en nuestra materia correspondería en la actualidad, a lo que Deleuze y Guattari (1977) denominaron pensamiento **rizomático**, pensando el rizoma como metáfora hipertextual.

“Así se plantea una verdad que nunca cierra, siempre en proceso de extensión y multiplicación sin puntos ni posiciones fijas, pero si en extensiones que conectan nuevos eslabones de significados y prácticas, atiende a un cambio constante, en la que siempre hay mucho que experimentar e investigar”. El grabado, en su principal característica de posibilitar la multiplicidad, remite a este concepto, no sólo en la estampa sino en sus formas de producción contemporánea. Hoy no podemos encasillar nuestra disciplina en pasos programados tradicionalmente, con una finalidad cerrada y comprobada por otros previamente, sino que es “posible conectar un punto cualquiera del proceso de producción con otro punto cualquiera en el mismo proceso.

Prácticos

Los trabajos prácticos consistirán en brindar a los alumnos una aproximación a los lenguajes de la gráfica contemporánea y sus nuevas prácticas, un conocimiento profundizado de los elementos conformadores de cada práctica y sus técnicas y de los medios necesarios para su realización y reconocimiento.

Actividades planificadas

Las actividades planificadas incluyen:

- a) Exposiciones de los contenidos del programa de clases teóricas y prácticas por parte de las docentes a cargo de la materia (doce horas semanales).
- b) Dictado de clases de trabajos prácticos a cargo de los docentes asistente (seis horas semanales). En estas clases se desarrollarán algunos contenidos de orden teórico-procedimental, así como se propondrán modelos de análisis de los proyectos.

La participación de los alumnos incluirá en estas clases: la lectura de la bibliografía, la visión del material audiovisual necesario y la participación mediante el desarrollo del trabajo de producción gráfico y escrito.

Objetivos

Impulsar la creación de obra con una propuesta de calidad y creatividad de alto nivel, a través de la investigación y la experimentación de medios tradicionales y alternativos, vinculando teoría y práctica en un proyecto de investigación, que le permita al alumno analizar y evaluar su producción plástica en el ámbito de la gráfica contemporánea; propiciando que dicho proyecto sea una práctica previa, de iniciación a la elaboración de la tesis para la obtención del grado.

Núcleos temáticos 1

Repetición y Diferencia .: La estampa como dispositivo de hibridación

- Definición del campo “el grabado”: Redefinición. Grabado Expandido
- La estampa como recurso de imagen previa, y estampas híbridas.
- Técnicas aditiva y sustractiva, policromía a la goma, Gell Plate. Técnica de viscosidad .Hectografía.
- Plantillas y estarcido en estampas múltiples y diferentes.
- Estrategias mixtas: collage, transfer y estarcido. Frottage.

Bibliografía

Castro Bringas. Tomas H. (2012) La grafica en el discurso contemporáneo. Universidad Autónoma de México.
https://issuu.com/tomasbringas/docs/memoria_uno

Baustista Traci. (2014) Printmaking Unleashed: More Than 50 Techniques for Expressive Mark Making. Edit North Light Books. EEUU.
https://issuu.com/pomada4/docs/printmaking_unleashed_-_traci_bauti

Bernal María del Mar (2013) Tecnicasdegrabado.es. Cuadernos de Bellas Artes/14. Edit: José Luis Crespo- España
<https://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/14cba>

Bess Joan (2014) Gelli Plate Printing: Mixed-Media Monoprinting Without a Press. Edit North Light Books. EEUU.

Bunkers Traci (2010) Print &Stamp. Edit. Quarry. EEUU
https://issuu.com/brc94/docs/print_and_stamp_lab

Darlene Olivia McElory (2009) Imagen Transfer. Edit North Light Books. EEUU.
<https://issuu.com/brc94/docs/imagetransferworkshop>

Flick Bill (2015) El Grabado y La Impresión. Edit Blumen. España
https://issuu.com/editorialblume/docs/issuu_el_grabado_y_la_impresi__n

Mayor Mellado Justo. (2014)El Concepto de Desplazamiento del Grabado. Informe de campo. Porto Alegre.

http://www.portalguarani.com/1755_justo_pastor_mellado/7436_el_concepto_de_de_splazamiento_del_grabado_informe_de_campo_por_justo_mayor_mellado.html

Revista de Grabado. Rinoceronte – N4 -N6. (2015) Universidad Pontificia de Perú. Publicación anual de la especialidad de Grabado de la Facultad de Arte.

https://issuu.com/olgaofelia/docs/rino_4

https://issuu.com/olgaofelia/docs/rinoceronte_6_3_13febrero

Núcleos temáticos 2

Múltiples y migrantes en la gráfica contemporánea:

- Definición del campo "Múltiples y Migrantes"
- Las estrategias generativas: recurso de hibridación y collage
- Los nuevos soportes y la transformación de la materia: recurso, estrategias e investigación.
- Aspectos técnicos "Grabado verde": grabado sobre tetra pak, cartón y materiales reciclables.
- Grabado matrérico: Grabado a vase de silicona: Collagraf, Carborundo, y utilización de materiales mixtos: Siliconas, lijas, arena, tiza, fibras orgánicas e inorgánicas.

Bibliografía.

Almela Ramón 2005 Original y Reproducción en La Gráfica del siglo XXI
5ª Bienal Puebla de los Ángeles
<http://www.criticarte.com/Page/file/art2005/VBienalIBERO1.html>

Candiani Alicia (2012) Revista nº 35 de Grabado y edición España

Edward Shanken 2011-Nuevos medios, arte-ciencia y arte contemporáneo: ¿hacia un discurso híbrido? Universitat Oberta de Catalunya <http://artnodes.uoc.edu>

Goetz, H. (1992) Gravure au carborundum. Nouvelle technique de l'estampe
Granada.

González Vázquez Margarita Mª. (2009) Nuevos procesos de transferencia mediante tóner y su aplicación al grabado calcográfico, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid Facultad de Bellas Artes, Madrid

Marco del Pont Celia: (2012) Experiencias Hipertextuales: "El grabado con Silicona en el Taller de Grabado III". 1° Simposio iberoamericano de arte impreso, Facultad de Artes Universidad Nacional de Tucumán.

Méndez Liopis, Carles. 2010 "Grafica Viva: Ampliación de la imagen múltiple en el mundo contemporáneo" en Acta de diseño n° 9 Facultad de diseño y comunicación Universidad de Palermo. Bs.As.

Ramírez, Juan Antonio & Carrillo, Jesús (eds.) (2004) Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI. Cap. II: "Visiones de la naturaleza: el arte y la sensibilidad ecológica" de Javier Hernando. Madrid: Ensayos Arte Cátedra.

Vives Piqué María Rosa (2010) Implementación de los plásticos en el grabado y la Estampación

Núcleos temáticos 3

Tecnología y técnicas, renovadas y renovables

- La gráfica digital, intervención con procesadores gráficos: fotomontaje, apropiación, mestizaje, hibridación.
- Grabado y arte impreso: su correspondencia y su actualización a partir de los nuevos medios tecnológicos.
- Técnicas Planográficas: Xerografía, litografía-ofsset, litografía poliéster. Litografía sin agua / Waterless lithography / Litografía en seco.
- Serigrafía y fotograbado: procesos de transferencia de imagen de origen fotográfico.
- La estampa sobre soportes múltiples no convencionales.

Bibliografía:

Dawson John Coordinado por. 2010 *Guía completa de Grabado e Impresión. Técnicas y Materiales. Ediciones H. Blume *Universitat de Barcelona*.

Figueras Ferrer, Eva (coord.) (2004) *El grabado no tóxico: Nuevos procedimientos y materiales.* Barcelona: *Publicacions i Edicions de la*
Hernández-Chavarría F, Arias O, Murillo A. 2008 De la alquimia al grabado metálico sin ácido: I. Una guía simple para el grabado electrolítico o anódico. *El Artista*

Marco del Pont Celia. otros 2010, Apunte de Cátedra. Las técnicas en metal. Del planograf al fotograbado.

Mínguez García, Hortensia; Méndez Llopis, , (2014) Carles La siligrafía. Un proceso alternativo en la gráfica múltiple contemporánea *El Artista*, núm. 11, diciembre, 2014, pp. 159-180 Universidad Distrital Francisco José de Caldas Pamplona, Colombia <http://www.redalyc.org/pdf/874/87432695009.pdf>

Novo, María (coord.) (2002) *Ciencia, arte y medio ambiente. Cap. XI: "Innovaciones tecnológicas, cultura y comportamientos culturales" de Francisco Cánovas.* Madrid: Caja de Ahorros del Mediterránea (CAM) & Ediciones Mundi-Prensa

Rosa Vives Piqué (2000) *Del cobre al papel: la imagen multiplicada*, Edit. Icaria. Barcelona.

Semenoff N, (2007) "Semenoff, New directions in printmaking: the technical side. Safer and environmentally friendly printmaking processes, using common materials available in every community" Disponible desde: <http://homepage.usask.ca/~nis715/>

Wolf Lieser *Arte Digital* (2010) nuevos caminos en el arte, Edit.; H.F. ullmann, España.

Núcleos temáticos 4

El grabado expandido – lo multidisciplinar

- Composición de múltiples, concepto de mural gráfico y ambientaciones
- El grabado como objeto, lo tridimensional.
- Libro de artista. Poesía visual, arte correo, ilustración
- Ex libris, print
- Instalaciones, performance e intervención
- Gráfica política callejera, artistas activistas

Bibliografía

Martínez Moro, Juan. 2008 *Un ensayo sobre grabado (A principios del siglo XXI)*. Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM México

Méndez Llopis, Carles. 2010 "Gráfica Viva: Ampliación de la imagen múltiple en el mundo contemporáneo" en *Acta de diseño* n° 9 Facultad de diseño y comunicación Universidad de Palermo. Bs.As.

Baurriaud, Nicolás (2006) *Estética relacional*. Ed. Adriana Hidalgo. Bs As.

Creática Salamanca.

Estampa Arte Múltiple (2011) 19ª Feria Internacional de Arte Múltiple Contemporáneo, libro de actas, Primer Foro de Arte Múltiple Madrid.

Juan Carlos Romero, Fernando Davis, Ana Longoni 2010 "Romero" Fundación Espigas, Bs. As

Núcleos temáticos 5

Aproximaciones a la historia y teoría de la gráfica contemporánea

- El grabado y arte impreso en la Argentina y Córdoba, durante la segunda mitad del siglo XX y la actualidad del siglo XXI.
- Hibridaciones en la gráfica contemporánea,
- Estrategias de producción y posproducción en las prácticas actuales.

Bibliografía:

Benjamin, Walter (1973) *El arte en la era de su reproductibilidad técnica*, Traducción de Jesús Aguirre, Taurus, Madrid (1936).

Carrete Parrondo, Juan, 2000 Diccionario del dibujo y la estampa. Calcografía Nacional. España

De Amberes al Cusco- El grabado Europeo como fuente del arte Virreinal (2009) Centro cultural Pontificia Universidad Católica del Perú

Dolinko Silvia 2003 Arte para todos. Edit. PROA fundación.

Dolinko Silvia 2012 "El grabado, una producción híbrida como problema para el relato modernista", *Crítica cultural* entre 1960 y 1990. - 1a ed. - Buenos Aires: Fundación OSDE

Giunta, Andrea (2001) *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte Argentino en los años sesenta*. Paidós, Buenos Aires.

Marín, Matilde 2012 Discursos gráficos: artistas y grupos de producción gráfica

Metodología

La Metodología está concebido no sólo para que el alumno, progresivamente, se acerque al "Análisis teórico- práctico del grabado en las manifestaciones actuales", sino que también pueda realizar su propia investigación experimental con diversos materiales y técnicas. La metodología nunca pretende ser cerrada, se adaptará a las circunstancias y problemas didácticos que nos podamos encontrar en cada grupo de alumnos. Debe relacionar e integrar las dos vertientes que ofrece la asignatura: la teórica y la práctica, que por las características de la materia dominará en el tiempo. Los contenidos del programa se presentan en bloques temáticos íntimamente relacionados que en la realidad no se pueden individualizar sino que deben ir complementándose unos con otros para la participación de este proceso en la formación del alumno.

A lo largo del curso, el alumno realizará actividades y trabajos de complejidad progresiva, en los que conocimientos y realización práctica irán integrados, y que le conducirán hacia la elaboración -desde el planteamiento de la idea hasta su realización- de un **Ensayo** que de cuenta de Investigación personal.(Proyecto) Además de asistir a las clases teóricas y prácticas y participar en las distintas actividades que le sean propuestas, los alumnos necesitan integrar los conocimientos de la asignatura mediante el estudio individual y el esfuerzo personal. Es aquí donde se les ofrece la acción tutorial de los profesores, individualizada para cada uno de ellos, no sólo sobre la especificidad de la materia sino también como un proceso de orientación personal.

Presenciales

Realización de los diferentes ejercicios propuestos de carácter individual. El alumno deberá partir de una idea inicial, elaborada y desarrollada según los criterios personales del mismo, debiendo el profesor aconsejar los métodos más eficaces para la resolución de la obra, analizando distintas soluciones y las dificultades que pudieran presentarse.

Tutorías

A través del correo electrónico y sitios web, de la materia se llevará a cabo un seguimiento individualizado y directo de la actividad del alumno y orientación de sus trabajos, estimulando sus iniciativas y auxiliando al alumno en los posibles problemas derivados de la práctica.

Se tratará de suministrar toda la información complementaria necesaria en la disciplina que impartimos y se posibilitará la interdisciplinariedad.

Propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente

(Régimen de alumnos en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

CONDICIONES DE ALUMNO Y MODALIDADES DE CURSADO PROMOCIONALES, REGULARES, LIBRES y VOCACIONALES.

ALUMNOS PROMOCIONALES

Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION. Y un mínimo de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticas, que no podrá superar el 80% del total. La cátedra requiere para los alumnos promocionales: coloquio final oral, proyecto escrito, prácticas especializadas de taller, y/o trabajos de campo, u otro tipo de producciones que

Impliquen un rol activo del estudiante, Las Evaluaciones 2 (dos) Parciales anuales. Se prever recuperar como mínimo el 25% de las evaluaciones. Y como mínimo el 33 % de los Trabajos Prácticos,

ALUMNOS REGULARES

Todo alumno debidamente matriculado puede acceder a la CONDICION DE ALUMNO REGULAR, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia, que será presentación de trabajos de producción plástica y proyecto escrito. Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

ALUMNOS LIBRES

Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda presentación de trabajos de producción plástica, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos, **para lo cual deberán previamente a la fecha de examen, presentar vía mail sus propuestas previas, a fin de que se los oriente en la modalidad de proyecto que posee la cátedra - grabadotres@gmail.com**

ALUMNOS VOCACIONALES

Son VOCACIONALES aquellos que no siendo alumnos de la carrera, son debidamente matriculados, registrados y admitidos, a fin de cursar alguna o algunas asignaturas.

Criterios de evaluación

- Criterios aplicables a: Entrega/Presentación
- Originalidad y nivel de complejidad de la propuesta.
- Desarrollo de las competencias que se plantearon en relación al trabajo técnico.
- Control de los procedimientos desarrollados en cada una de las técnicas.
- Aplicación de las pautas de trabajo indicadas y justificación de sus variables.
- Adecuación de la propuesta de imagen al procedimiento técnico combinado.
- Corrección técnica de las estampaciones (limpieza, registros, etc.).
- Capacidad para el desarrollo experimental.
- Corrección y calidad en la presentación
- Coherencia e interés del trabajo en relación con la realidad artística actual.
- Adecuación de las propuestas al lenguaje de cada procedimiento.
- Redacción clara, concisa y rigurosa de los argumentos.
- Correcta presentación y justificación del tema.
- Uso correcto del lenguaje.
- Interés que suscita la presentación en el grupo de clase.
- Capacidad de análisis.
- Asimilación de los conceptos teóricos/técnicos.
- Dominio de los conceptos desarrollados en cada unidad temática.
- Adecuación en el uso de la terminología específica del ámbito de la grafica contemporánea
- Coherencia discursiva entre las distintas propuestas desde lo interdisciplinar.
- Interés y cohesión de los contenidos y referencias que argumentan el trabajo.
- Corrección en la presentación de los textos e imágenes que conforman el trabajo.
- Calidad de las presentaciones: de los proyectos de producción de las imágenes presentadas, coherencia, claridad y corrección de los textos explicativos. Interés, coherencia, claridad y corrección sobre las fuentes de información consultadas.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Es necesario utilizar amplias medidas de seguridad como:

- Mascarilla anti gases
- Gafas para químicos
- Guantes para ácido
- Ropa protectora – calzado cerrado e impermeable

Con los mordientes a base de sales, y los aceites como sustituto de los disolventes, solo es necesario: utilizar guantes

Requerimiento del taller

-Zona para guardar químicos etiquetados correctamente: tipo de químico o disolvente, nivel de toxicidad, fecha

-Utilizar la sala de ácidos para trabajos con químicos: disolventes y ácidos no mezclar recipientes para usos químicos.

Localización y correcta utilización de la zona de lavado de rostro y cuerpo en caso de contaminación con ácido. (Estas siempre deben estar libres de muebles y objetos, para su utilización en caso de urgencias.

-Trabajar siempre con extractores de olores y aire, mantener ventilada toda la sala de trabajo.

-Es obligación de los alumnos, utilizar todas las medidas de seguridad, y en caso de sufrir problemas de salud, como alergias y/o problemas respiratorios comunicarlo al docente con certificado medico que lo habilite a las tareas de taller, del mismo modo se requiere a las alumnas que estén embarazadas que lo comuniquen, a fin de extremar las medidas de prevención

- No almacenar alimentos en los armarios donde se guardan los químicos (yerba mate, té, azúcar, etc.)

-La utilización de herramientas eléctricas y cortantes, siempre deberán estar supervisadas y autorizadas por los docentes a cargo.

Distribución horaria, días asignados para el desarrollo de la asignatura y para la atención de alumnos

Martes	Miércoles	Jueves
14:30 a 19:30 Presencial (desarrollo de la asignatura)	15:00 a 20:00 Presencial (desarrollo de la asignatura)	9:00 a 12:00 Virtual/Presencial (atención de alumnos)

Cronograma tentativo

Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
Desarrollo de contenidos y actividades								
Introducción a la materia. Seguridad en el taller La estampa única como dispositivo de hibridación	Múltiples y migrantes en la gráfica contemporánea (Primera parte)	Múltiples y migrantes en la gráfica contemporánea (Segunda parte)	El grabado expandido – lo multidisciplinar		Técnicas Planográficas: litografía poliéster. Litografía sin agua / Waterless	El Serigrafía y fotograbado: procesos de transferencia de imagen de origen fotográfico Ensayo Proyecto personal	Proyecto personal (Teórico práctico) Ciclo de Charlas*	Cierre de producción.
Cronograma de evaluación								
1-T/P Producción del primer núcleo temático	2-T/P Producción del segundo núcleo temático	3-T/P Producción del segundo núcleo temático	4 -T/P Producción cuarto núcleo temático	Primer Parcial T/P	5-T/P Producción tercer núcleo temático (Primera parte)	6T/P Producción tercer núcleo temático (Segunda parte) (Seguimiento de proyecto)	12 -T/P producción gráfica, seguimiento de proyecto Segundo Parcial T/P	Coloquio final presentación de proyecto

Bibliografía General

Se aclara, que la bibliografía es general. Las bibliografías específicas y capítulos especiales, se brindan en particular a cada alumno según sus proyectos personales, en horarios de consulta y on-line: celiamdp63@yahoo.com.ar

- **Andre Begin**(Michel Melot) 1984.El Grabado. Skira-Carrogio, Barcelona,
- **Cabo de la Sierra, G.**, Grabados Litografías y serigrafías. Técnicas y procedimientos.
- **Camberlain Walter** (1998) Manual de aguafuerte y Grabado Edit. Herman Blumen España
- **Candiani, Alicia (2001) Catálogo de la XIII Biental de San Juan, Acerca de las migraciones territoriales, lingüísticas y técnicas en la gráfica, Puerto Rico** Catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lesc/.../capitulo1.pdf
- **Carles Puig. Tomás** (2009) Del hipertexto al hipermedia. Una aproximación al desarrollo de las obras abiertas, *Formats*, revista de comunicación audiovisual España
- **Carrete Parrondo**, Juan, Diccionario del dibujo y la estampa. Calcografía Nacional de Madrid.

- **Castagna, R.**, 1968 El aguafuerte y técnicas afines. Centro Editor América Latina. B. Aires
- **Chéroux Clément**, Breve Historia del error fotográfico. Edit. Serieve, México 2009.
- **Cochet, G.**, El Grabado Historia y técnica. Poseidón. Buenos Aires, 1947
- **Dawson John** (. 2010) coordinado por *guía completa de grabado e impresión técnicas y materiales. Ediciones h. Blume
- **Deleuze, Guilles** 2009 (Primera Edición 2005) Lógica del sentido, Paidós Iberica S.A, Barcelona,
- **Deleuze, Guilles**. 1976 *Différence et Repetition*, PUF, p.311
- **Diego Levis**, Arte y computadora, Del Pigmento al Bit, Edit, Norma, Buenos Aires 2001.
- **Dominique Baqué**, La Fotografía Plástica, Edit, Gustavo Gili, Barcelona, 2003
- El Grabado: Pueblos, hombres y formas en el arte. Centro Editor de América Latina. El Grabado. Centro Editor de América Latina. B. Aires.
- **Elena Oliveras**, La metáfora en el arte, Edit. EMECE, Buenos Aires, 2007.
- **Eva Figueras Ferrer**, La manipulación segura de productos químicos en grabado, edit.UBE, España, 2008
- **Fernando López Anaya**. Américo A. Balán. Rodolfo Castagna.
- **Francisco Esteve Botey**, Historia del Grabado, Edit. Labor, Madrid 1997
- **Frizot Michel**, el Imaginario Fotográfico, Edit. Serieve, México, 2009
- **Gómez Isla José** 1998 Imagen digital: Lecturas híbridas, Facultad de Bellas Artes de Madrid www.ucm.es/info/univfoto/num1/pdf/hbridas.pdf
- **Guido Indij**, Grafica política de izquierdas, Argentina 1890 – 2001- Edit. la Marca, Buenos Aires, 2006
- **Herik Boegh**, Manual de grabado en hueco no toxico, Edit. Universidad de Granada, España, 2004
- **Huysen y Otros**, Heterocronias. Tiempo Arte y Arqueología del Presente, Edit.,
- **Jaime Pla**, 1986 Técnicas del grabado calcográfico. Omega. Barcelona,
- **Jean – Claude Lemagny**, 2008 La sombra y el Tiempo, La Fotografía como Arte, Edit. laMarca, Buenos Aires
- **Jesusa Vega**, El aguafuerte en el siglo XIX. Técnicas y tendencias. R Academia BBAAS. Fernando. Madrid 1985
- **John Dawson** Coordinado por *Guía completa de Grabado e Impresión. Técnicas y Materiales. Ediciones H. Blume. 2010
- **John Pultz**, La fotografía y el Cuerpo, Edit. Akal, Madrid 2003
- **Martínez Moro Juan**, La Ilustración como Categoría, Edit. Trea España, 2004
- **Martínez Moro Juan**, Un ensayo sobre grabado (A finales del siglo XX). Creática 2002
- **Martínez Moro Juan**, Un ensayo sobre grabado (A principios del siglo XXI). México, UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas 2008
- la Torres, 1989.
- **M. Moro Juan** (2011) Matriz y módulo en desarrollo expandido: genética, tectónica, retórica, I Foro de Arte Múltiple, Madrid

- **M.R.Fly**, México: Esténcil: Propa, Edit. RM, SA, México 2008
- **Marc Augé**, Los no lugares, Espacios del anonimato, Una antropología de la sobremodernidad. Edit. Gedisa, Barcelona 2008
- **Marco del Pont Celia** (2013) apunte de cátedra N° 1 de cátedra: La Estampa única como dispositivo de hibridación.
- **Mirauda, Maria Angélica- De la Torre, Marcela**, , 2008 Grabado Verde, Santiago de Chile, Edic. Mar del Plata
- **Mussano Gilda** (USAL) Arte, vida, pensamiento. Una ética de la resistencia fyl.usal.edu.ar/archivos/fyl/otros/mussano.pdf
- **Nicolas Bourriaud**, Estética relacional, Edit. Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2008
- **Nicolas Bourriaud**, Posproducción, Edit. Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2009
- **Pierre Bourdieu**, 1989 La fotografía, Un Arte Intermedio, Edit. Patria,SA, México,
- **Ramos Guadix, Juan Carlos**, Técnicas Aditivas en el grabado contemporáneo. Imprenta Serrano, 1991
- **Rina Melcoñian-Pamela Villamar**, 2008 Artefactos invisibles, El libro objeto, Edit. Nobuko, Buenos Aires
- **Roland Barthes**, La Cámara Lúcida, Nota sobre la fotografía, Edit. Paidós, Buenos Aires 2004.
- **Rosa Vives Piqué**, Del cobre al papel, La imagen multiplicada. Icaria. Barcelona, 1994.
- **Rosalind Krauss**, 2002 Lo Fotográfico, Por una Teoría de los Desplazamientos, Edit., Gustavo Gili, España. Sendeac, España 2008
- **Silvia Dolinko**, Arte para Todos, Edit Proa, Buenos Aires 2003
- **Suárez Gerrini Florencia y Otros**, Usos de la Ciencia en el Arte Argentino Contemporáneo, Edit.: Mpapers, Argentina, 2010.
- **Susan Sontag**, Sobre la Fotografía, Edit. Alfaguara, Buenos Aires 2006
- **Susan Tallman**, 1996 The Contemporary Print, Edit Thames and Hudson, New York,
- **Verónica Rojas**, Apuntes sobre técnicas y tecnología del Grabado. Universidad de Chile
- **W.M.Ivins, Jr.** Imagen impresa y conocimiento, Análisis de la Imagen Pre Fotográfica, Edit Gustavo Gili, SA. Barcelona.
- **Walter Camberlain** Blumen España 1998. Grabado en madera y técnicas afines Edit. Herman

Prof.: Esp.Lic. Celia Marco del Pont

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2031 Procesos de Producción y Análisis II b) Grabado

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

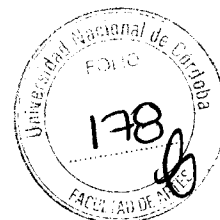
artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales -PLAN 2014

Asignatura: PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS II - ESCULTURA

Año Curricular: 4º año de la carrera

Equipo Docente:

Prof. Titular: Magui Lucero

Adscripta: Morena Grynblat

Distribución Horaria

Turno único: Lunes y Miércoles de 15 a 19 hs.

Atención de alumnos: Jueves de 16 a 17 hs. Previa reserva de consulta

Contacto: maguiluar@yahoo.com.ar

PROGRAMA

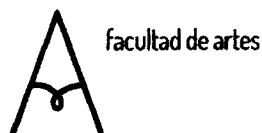
1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

PPyA II-Escultura- es una materia correspondiente a 4º año de la Licenciatura en Artes Visuales, y pertenece al grupo de materias que integran el Área Técnicas de los Lenguajes Visuales (junto a PPyA II-Pintura, PPyA II-Grabado y PPyA II-Medios múltiples). Como tal, es una materia de Taller, de contenido teórico-práctico donde la teoría y la práctica se dan en forma interrelacionada, y orientada a dos objetivos principales: la configuración artística y el análisis de las producciones en dicho campo. En esta dirección, el eje del planteo de la asignatura es el desarrollo del lenguaje poético y plástico del alumno en vinculación a su contexto de actuación. En torno a él nos proponemos tramar los distintos ejes de actividad (desarrollo de proyectos, reflexión y debate, desarrollos técnicos) y los bloques de contenido (elementos para la producción, la escultura como categoría histórica y su rebasamiento, elementos para el análisis de la producción).

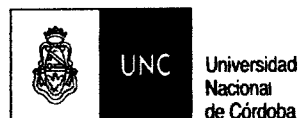
El planteo de la asignatura atiende a la necesidad de integrar a la práctica creativa, la reflexión sobre la propia producción y los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el cursado de la carrera. Asimismo, se propone profundizar los conocimientos y comprensión acerca de los desarrollos de la escultura moderna y contemporánea, esto es, el campo expandido de la escultura. ¿A qué nos referimos con ello? Para delimitar y comprender mejor lo que será nuestro campo de conocimiento y de prácticas propositivas de creación y producción es necesario recuperar la memoria de las prácticas artísticas que desde comienzo del siglo XX desafiaron las fronteras tanto de la escultura como del arte. Entendemos que ese campo se corresponde con el análisis y producción de aquellas propuestas artísticas que se resuelven en la tridimensión o suponen una intervención del espacio y en el espacio. Desde las prácticas descritas por Rosalind Krauss como parte del *campo expandido* de la escultura hasta las incluidas por José Luis Brea en "Ornamento y Utopía", que expande asimismo la inicial idea de espacio como componente concreto o material, a la de espacio como espacio social y ámbito del pensamiento. También considerando otros ejes de análisis y como para describir más precisamente parte de nuestro campo, podemos intentar una enumeración que

artes visuales

facultad de artes

comience por la escultura en sentido tradicional y el objeto escultura, la instalación y la intervención (ya constituidas en medios canónicos del arte contemporáneo y no solo o específicamente de la escultura) con su amplísima variedad de concreciones, las materializaciones extremas y atípicas de la escultura social, la performance o el cuerpo como escultura, y las producciones en las que se traspasan los límites de los lenguajes, que suponen abordajes inter, trans y multidisciplinares (como la video-escultura, el paisaje sonoro, o experiencias de convivencia temporaria).

Es así que nuestra propuesta se aparta de una óptica centrada en aspectos puramente formales y de la consideración de la objetualidad, para abordar la complejidad de las problemáticas que se articulan en el arte contemporáneo y dar lugar a acciones creativas y propositivas que continúen cuestionando las fronteras, extendiendo los límites de los lenguajes, cruzando, hibridando y expandiendo a través de nuestras prácticas de producción y conceptualización, el campo de las mismas.

El primer bloque o unidad de trabajo propone tareas de apropiación del espacio de taller, integración de los estudiantes, docente y equipo de cátedra a través de tres tareas principales; 1) revisar las prácticas previas de cada uno de los estudiantes, sus aprendizajes y sus intereses, en puestas en común y diálogos grupales que dan inicio al propósito del año de develar y/o construir un pensamiento propio sobre el arte y las propias prácticas; 2) realizar una práctica y aprendizaje técnico-material guiado como aporte al bagaje de recursos para la materialización en la tridimensión y el ejercicio profesional de la escultura como oficio, en un ritmo intenso de taller; y 3) compartir y profundizar conocimientos sobre el arte y la escultura en particular, sus desarrollos desde comienzos del S.XX hasta la actualidad, atendiendo sobre todo a los planteos de los cuales resultan y a los nuevos problemas que formulan.

El segundo bloque o unidad propone reflexionar y producir de manera grupal en torno a la noción de lo público y continuar con la reflexión acerca de la propia concepción de la práctica artística.

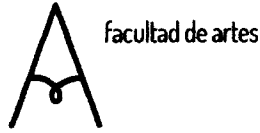
El tercer bloque o unidad propone comenzar con el desarrollo de procesos personales a través del diseño y realización de un proyecto de producción en diálogo con alguna categoría o paradigma propios de la producción artística contemporánea (en el campo ampliado de la escultura) para el cual cada estudiante planteará sus propios puntos de partida. Se trabajará en la consideración de los diferentes aspectos de la producción, desde los puntos de vista práctico y conceptual. Al mismo tiempo, se propone su contextualización respecto de las prácticas contemporáneas y locales en la forma de visitas a exposiciones, y diálogo con artistas.

De esta manera la tercera unidad (que incluye dos producciones personales) se encamina a la concientización de los propios procesos creativos y preocupaciones en cuanto a la producción, y a un aprendizaje metodológico para el sostenimiento de estos procesos. Introduce más plenamente en el desafío de construir una poética propia y los argumentos que acompañan el sostenimiento y postulación de la producción personal. Propone un periodo más prolongado para la realización de los procesos, de modo de profundizar en los planteos, de permitir elevar la calidad de las realizaciones y desarrollar la producción escrita que anticipe la formulación del Trabajo final de Carrera y la práctica profesional en el mundo contemporáneo.

2- Objetivos

Que el alumno

- Desarrolle y explicita una postura propia frente al hacer, a partir de las experiencias realizadas hasta el momento y de la reflexión acerca de su inserción en el contexto histórico, social y cultural a que pertenece.

- Logre plantear sus propios puntos de partida, articular una metodología propia y sostener los procesos de concreción de sus *propuestas de obra*.
- Desarrolle la capacidad crítica frente a la relación de sus planteos conceptuales, propuestas y resultados alcanzados (materialización y recepción)
- Valore y ejerza la posibilidad de intercambio y reflexión conjunta con sus pares.
- Logre comunicar sus ideas en un lenguaje especializado, con claridad y coherencia, en la manifestación verbal y escrita.
- Valore y se comprometa con la calidad material y técnica de sus producciones.
- Contextualice sus prácticas a partir de la profundización en el conocimiento de los desarrollos de la escultura en la contemporaneidad y de los conceptos fundamentales de la producción en el campo ampliado de la escultura (local e internacional).

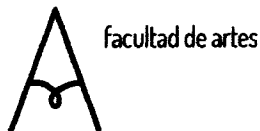
2.1 – Objetivos Específicos

- Genere y concrete proyectos de producción de obras dentro de las modalidades y operatorias propias de la escultura en la contemporaneidad (campo expandido de la escultura)
- Identifique los elementos y recursos puestos en juego en la articulación de una poética propia
- Explore materiales, técnicas y procedimientos, estrategias de configuración e inserción de la obra, conformes a sus preocupaciones, intereses y planteos conceptuales.
- Diseñe planes de trabajo propios que atiendan a las particularidades de cada proyecto y a los plazos estipulados
- Se ejercite en la búsqueda y organización de fuentes bibliográficas como tarea auxiliar en el proceso creativo.
- Se ejercite en la manifestación por escrito de sus reflexiones y planteos conceptuales.
- Integre y amplíe los conocimientos técnicos y recursos auxiliares necesarios para concretar sus proyectos
- Explore alternativas respecto de la edición, montaje y contextualización de sus propuestas.

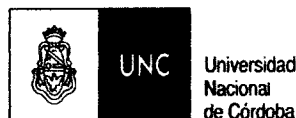
3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

artes visuales

facultad de artes

Se proponen tres ejes que serán trabajados simultáneamente a lo largo del curso y que se organizarán a su vez en tres bloques o unidades.

3.1 - Ejes:

A - *Actividades de producción en la tridimensión*

Durante el año se desarrollarán tres trabajos de producción (elaboración y concreción de propuestas), correspondientes a tres Bloques de actividad o Unidades

- I- Producir un grupo de pequeñas piezas en cerámica resueltas en cada una de las técnicas básicas de producción con ese material.
- II- Elaborar y formular en calidad de proyecto y de forma grupal, una propuesta de obra enmarcada en el ámbito del Arte Público.
- III- Elaborar y concretar un proyecto personal de producción (que incluirá dos producciones individuales) enmarcado en el campo ampliado de la escultura (Escultura, Objeto escultórico, Instalación, Video instalación, Intervención, Proyecto Site Specific, etc.) y definido por cada estudiante en función de sus intereses personales (en cuanto a tema, operatoria, relación con el espectador, etc.).

Se partirá de la reflexión sobre los procesos y las producciones previas de cada uno y los posicionamientos personales en torno al arte y la práctica artística.

B- *Reflexión, debate y producción de material escrito:* acerca de la escultura contemporánea y de las producciones propias.

-Síntesis y/o reseñas de material de estudio provisto por la cátedra, de investigaciones bibliográficas y de material de interés para la investigación que se desprende de cada propuesta particular.

-Textos en formato ensayo sobre y desde la producción abordando aspectos de la misma y del arte en general que se desprendan de las problemáticas que cada caso particular plantea.

-Formulación de las propuestas en formato de Proyecto (como herramienta de proyectación y como instrumento formal para el ejercicio profesional)

-Síntesis y reseña de instancias de contacto con el medio local: visitas a espacios expositivos, visitas de artistas, análisis de obra propia y de artistas contemporáneos.

C- *Materiales y desarrollos técnicos*

- Cerámica: Materiales y técnicas.
- Otros materiales y técnicas (tradicionales y no tradicionales) en función de las propuestas
- Recursos multidisciplinares.

3.2 Contenidos

- *La producción.*

- Fases y aspectos a considerar: proyecto y ejecución. Dialéctica entre fases y aspectos. Punto de partida. Estudio del referente. Planteo de problemas. Análisis de componentes espaciales y temporales. Experimentación y conceptualización. Referentes artísticos

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- El problema de la materialización. La elección de materiales y técnicas. Nuevas tecnologías incorporadas a la praxis escultórica. Necesidad de aportes especializados y/o multidisciplinares.
- Posproducción. Problemáticas técnicas y semánticas respecto de la edición, montaje, exposición y contextualización de la obra.
-
- **La escultura como categoría histórica y su rebasamiento.**
 - El campo expandido de la escultura.
 - Representación, presentación y señalamiento. Objeto, instalación e intervención.
 - El arte público después de la modernidad. Revisión de la idea de monumento. Intervenciones efímeras.
 - Espacio público. Reconsideraciones sobre contexto y lugar: espacio-lugar-tiempo, medio social.
 - Poéticas procesuales.
- **Elementos para la reflexión y el análisis de la producción artística.**
 - Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico y de los lenguajes artísticos contemporáneos.
 - La poética. Proyecto personal y proceso de producción.
- **Seguridad e higiene**
 - Medidas de seguridad en el taller.
 - Elementos de protección personal.
 - Qué hacer en casos de emergencias

4- Bibliografía obligatoria

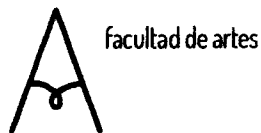
Bloque I

- Brea, J. L.- *Ornamento y Utopía. Evoluciones de la escultura en los años 80 y 90*, en "Arte: proyectos e ideas" N° 4 Mayo 1996. Ed. UPV, Valencia.
- Fernández Chiti, J.- "El libro del ceramista", Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires, 1994. Pág. 43 a 48 y 157 a 164.
- Fernández Chiti, J.- "Curso de escultura y mural cerámicos" Tomo 1, Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires, 2004. Pág. 5 a 31 y 45 a 61.
- Krauss, R. – "La escultura en el campo Expandido" en "La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos", Ed. Alianza 1996.
- Maderuelo, J. – "La pérdida del pedestal", Círculo de Bellas Artes, Madrid, 1994. Pág. 35 a 78.
- Maderuelo, J.- "Medio siglo de arte. Últimas tendencias 1955-2005", Abada Editores, Madrid, 2006. Pág. 89 a 105.
- Mattison, S- "Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas" Ed. Blume. Madrid, 2004. Pág 172 a 177 y 254 a 260.
- Oliveras, E. Ed., "Estéticas de lo extremo: nuevos paradigmas en el arte contemporáneo y sus manifestaciones latinoamericanas", Emecé, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2013.

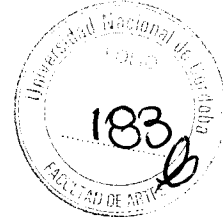
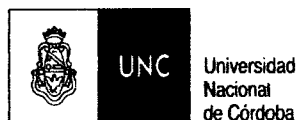
Bloque II

artes visuales

facultad de artes

- Blanco, P; Carrillo, J, y otros - "Modos de Hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa", Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001. Pag.73 a 93.
- EQUIPOS FIAMBREIRA. s.f.e. "Para una discusión sobre el estatuto de la Intervención." (en línea) Equipos fiambreira. <http://www.sindominio.net/fiambreira/teoricos.htm> (consulta: 02/ 2014)
- Masó, A.- *El boceto o proyecto en "Qué puede ser una escultura"*, Ed. Universidad de Granada, Granada, 2004. Pág 59 a 65.
- Perea, C. - "Antonio Seguí, arte público en Córdoba (Argentina)", en Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, Nº 4, Septiembre 2008. <http://www.acadigital.com/contenido.php?idarticulo=123>
- Romano, C.- *La escultura ecuestre de Juan B. Bustos- Preguntas sobre los monumentos y la memoria*, en "Deodoro.Gaceta de crítica y cultura"- Año 1, Nº 1, Editorial UNC, Córdoba, Septiembre 2010

Bloque III

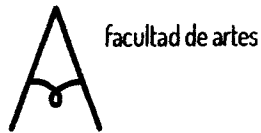
- Expósito, M.- "Entrar y salir de la institución: autovalorización y montaje en el arte contemporáneo", EIPCP Instituto europeo para políticas culturales progresivas. <http://eipcp.net/transversal/0407/exposito/es>
- Fernandez, L.A., Isabel García Fernández.- "Diseño De Exposiciones. Concepto, instalación y montaje", Alianza Forma, 2010. http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/14058_47095.pdf
- Groys, B.- "La topología del arte contemporáneo". 2008 (en línea) http://lapizynube.blogspot.com.ar/2009/05/boris-groys-la-topologia-del-arte_175.html
- Groys, B.- "Políticas de la Instalación" en "Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea". Caja Negra Editora, Cdad Autónoma de Bs As. 2014.
- Hernández, J.L.- "Bases para una metodología de detección de poéticas procesuales", Primer Encuentro Iberoamericano de Estética y Teoría de las Artes, REAL/VIRTUAL, Fundación Carolina y la UNED, 2004.
- Rojas Reyes, C.- "Estéticas Caníbales : del canon posmoderno a las estéticas caníbales ", Fundación Municipal Bienal de Cuenca, Cuenca, 2011. Pág. 111 a 133.
- Zabala, H.- *Proyecto y estrategia en "Marcel Duchamp y los restos del Ready Made"*, Laborde Editor, Rosario, 2000. Pág. 27 a 33.
- Diversos catálogos, revistas de arte actual, artículos, etc.

5- Bibliografía Ampliatoria

Bloque I

- Fernández Chiti, J.- "Diccionario de cerámica/Enciclopedia del Ceramista" (3 tomos), Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires
- Fernández Chiti, J.- "Curso práctico de cerámica" (4 tomos), Ediciones Condorhuasi, Bs.As.
- Krauss, Rosalind - "Pasajes de la Escultura Moderna", Akal. Madrid, 2002.
- Maderuelo, J.- "La Idea de Espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos", Akal, Madrid, 2008. Pág. 31, 42 a 54, 55, 66 a 76, 83 a 121.
- Matía, P., Elena Blanch y otros.- "Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico", Ediciones Akal, Madrid, 2006. Pág. 170-200.

Bloques II y III

- Armajani S.- “Manifiesto. La escultura pública en el contexto de la democracia norteamericana, en Siah Armajani. Espacios de lectura, MACBA, Barcelona, 1995.
- Alonso, R.- “Sistemas , Acciones y Procesos”, Fundación PROA, Bs. As., 2011.
- Giunta, A.- “Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano”, Siglo Veintiuno eD., Buenos Aires, 2011.
- Guasch, A.M.- “Los manifiestos del arte posmoderno”. AKAL, Madrid, 2000.
- Larrañaga, J. – “Instalaciones”. Ed Nerea, Madrid. S.f.e.
- Laddaga, R.- “Estética de la emergencia”, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2006.
- Laddaga, R.- “Estética de laboratorio”, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2010.
- Marchan Fiz, S. – “Del Arte Objetual al Arte de Concepto”, Ed. Akal, Madrid, 1988.
- Monleon Pradas, M.- “La experiencia de los límites.:Hobridos entre escultura y fotografía en la década de los ‘80”, Institució Alfons el magnànim-Diputació de València, Valencia, 1999.
- Moraza, J. L - “Otra territorialidad (instalaciones, asentamientos, demarcaciones, espacios)”:
1995. (en línea) <http://www.fundacionstart.org/home/anunciantes/interferencia/moraza.html>
- VVAA “Un paqueño deseo”, Ed Casa 13, Publicación periódica, Córdoba, s/f.

Ampliatoria General

- Ardenne, P. - “Un arte contextual”, CENDEAC, Murcia, 2006.
- Bachelard, G. – “La Poética del Espacio”, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1993.
- Cippolini R., comp. - “Manifiestos Argentinos. Políticas de lo visual, 1900-2000” Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2003
- Chipp, H. B. - “Teorías del Arte Contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas”, Akal, Madrid, 1995.
- Guasch, A. M. – “El Arte Ultimo de Siglo XX – Del posminimalismo a lo multicultural” Alianza Editorial, Madrid, 2001.

Publicaciones periódicas varias, material aportado por el docente y los alumnos en función de los trayectos específicos propuestos.

6- Propuesta metodológica:

Se adoptará la modalidad de enseñanza personalizada y la metodología de taller.

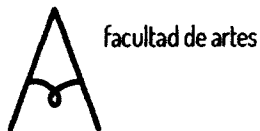
Se proponen actividades individuales y grupales: las individuales, relacionadas con las propuestas personales de obra, trabajos por escrito: análisis, síntesis de clases, etc.; las grupales serán de cuatro tipos: a) estudio y propuesta de proyectos; b) debates; c) análisis de obra, evaluaciones d) estudio debate sobre material bibliográfico.

- El docente problematizará y orientará las propuestas y procesos.
- Dictará clases sobre los contenidos propuestos con apoyatura de material gráfico y audiovisual.
- Proveerá guías de trabajo y de lectura.
- Implementará y asistirá técnicamente a los alumnos en función de las necesidades de cada proyecto y atenderá especialmente a los casos que requieran nuevos conocimientos.
- Coordinará instancias grupales de debate, evaluación y puesta en común de los proyectos individuales.

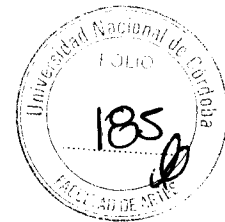
Se implementarán vías de comunicación virtual para consultas, recurso para la enseñanza y la información en la medida en que los alumnos tengan efectivo acceso a los recursos necesarios.

artes visuales

facultad de artes

7- Evaluación:

- Evaluación de diagnóstico sobre lo producido hasta el momento y el nivel de análisis y comprensión alcanzado acerca de esta producción.
- Evaluación formativa y continua. Individual y grupal. Atenderá a: relación entre planteamientos, métodos de trabajo y resultados obtenidos; grado de transferencia de los conocimientos adquiridos; grado de dificultad planteada y resuelta, así como la valoración de procesos, resultados y auto evaluación de los estudiantes.
- En la producción de obra: calidad en el tratamiento de los materiales y en la resolución técnica.
- En la producción escrita: claridad y coherencia conceptual. Síntesis. Pertinencia. Sintaxis y ortografía.
- Evaluación final de carácter global, tendrá en cuenta los datos de la evaluación formativa y continua así como el grado de participación, reflexión y compromiso en las actividades grupales; la aproximación al logro de los objetivos de la asignatura y los propuestos por cada alumno en sus proyectos.

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

Requisitos para el cursado de la materia

De acuerdo a la reglamentación vigente, podrán cursar la materia en condición de regulares y aspirar a la regularidad, aquellos alumnos que tengan todas las correlativas aprobadas o al menos regularizadas. Podrán aspirar a la promoción, sólo aquellos alumnos que tengan las correlativas aprobadas.

ACREDITACIÓN (acorde a la reglamentación vigente)

Requisitos Promoción:

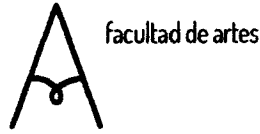
- 80% de asistencia a clases teórico-prácticas y prácticas
- 100% de los Trabajos Prácticos aprobados con 6 o más de 6 puntos, siempre que el promedio de las calificaciones obtenidas no sea menor de 7 puntos.
- 100% de los parciales aprobados con 6 o más de 6 puntos, siempre que el promedio de las calificaciones obtenidas no sea menor de 7 puntos.
- Haber entregado los trabajos en las fechas convenidas.

Requisitos regularidad:

- 80% de asistencia a clases teórico-prácticas y prácticas
- 80% de los Trabajos Prácticos aprobados con 4 o más.
- 80% de los Parciales aprobados con 4 o más.

Importante:

- Los Trabajos Prácticos y los Parciales no son promediables entre sí a los fines de obtener la promoción (según reglamentación).
- El alumno podrá recuperar un 25% de las evaluaciones parciales y un 33% de los trabajos prácticos (según reglamentación)

- La Regularidad se extiende por el término de tres años (según reglamentación)
- El atraso hasta dos fechas después de la fecha inicialmente convenida para la entrega de los trabajos se considerará evaluación de recuperación, sin perjuicio de que se puedan acordar otras fechas para la recuperación de algunos trabajos en virtud de su particularidad.
- Sólo podrán presentarse a examen aquellos alumnos que tengan todas las correlativas aprobadas.
- Los alumnos que cuenten con el Certificado Único de alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo tendrán derecho a las condiciones especiales de cursado expresadas en la resolución correspondiente (Res. HCD Nº 91/2012). (

) . Para encuadrarse a dicho régimen y solicitar el

Certificado Único, los estudiantes deben acercarse a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad a la brevedad.

Requisitos Examen Libre

- El estudiante que aspire a rendir libre deberá concertar una consulta con el docente, con anticipación, para acordar detalles de la modalidad y material a presentar en el examen.
- El examen bajo la condición de alumnos libres, se hará sobre el total de los contenidos y condiciones del programa pautado inicialmente por la cátedra e incluirá instancias teórica (oral y/o escrita) y práctica.
- El alumno rendirá el día de comienzo del examen, una prueba por escrito sobre el material de estudio trabajado durante al curso lectivo inmediato anterior al examen. El resto de los elementos a ser evaluados, podrán ser realizados por el alumno con anterioridad a la fecha de su presentación en examen.
- El alumno presentará el día de comienzo del examen, para su evaluación, todos los Trabajos Prácticos requeridos con anterioridad por el docente.
- En fecha que se acordará en ese momento y en un plazo de entre 4 y 7 días, el alumno deberá presentar los tres trabajos de producción de descriptos en el programa y señalados en el mismo como "Parcial" y como "Trabajo Final"). En la fecha acordada tendrá lugar la defensa por parte del alumno ante el tribunal examinador, de las presentaciones efectuadas.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

a) Asistir con vestimenta y calzado apropiados para la actividad a realizar;

b) Aportar materiales y elementos de seguridad y protección personal necesarios para el desarrollo de las técnicas que se aborden y las maquinarias que se utilicen (guantes, máscara, barbijo, antiparras, delantal, etc.). Los mismos serán especificados en cada caso.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los experimentos que requieran montaje de obras deberán respetar los mínimos de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios (cátedras, talleres, techos, escaleras de emergencia, como así también, obstruir puertas (oficinas, emergencia, ingreso, etc.). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las medidas mínimas pertinentes sin interrumpir el paso.

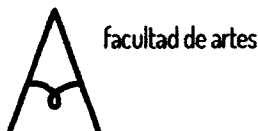
Los equipos utilizados deben ser dejados en condiciones retirando todos los elementos de montaje (cintas, tarzales, etc.) si se utilizan muebles de la Facultad deben ser de vuelta al lugar de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes. Los mismos deberán tener el aval del docente responsable.

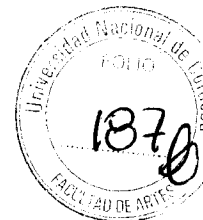
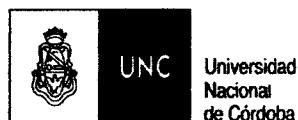
Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar

artes visuales

facultad de artes

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Nota: el orden en que aparecen de las actividades no implica necesariamente un orden en el tiempo, pudiendo desarrollarse algunas de ellas en forma paralela. Se contempla asimismo la introducción de variantes en función de la respuesta del grupo y de los requerimientos de los procesos personales.

BLOQUE I - Marzo- Abril- Mayo (aprox. 15 clases)

- Actividades de diagnóstico y puesta en común de realizaciones personales. Integración, reconocimiento e introducción al debate conjunto en el grupo de estudiantes.
- Desarrollo técnico guiado: Cerámica- materiales y técnicas para la construcción de piezas aptas para ser cochuradas. Parcial y recuperatorio dentro de los 15 días siguientes.
- Clases teóricas, teórico prácticas y prácticas; estudio y puestas en común sobre el tema *La escultura como categoría histórica y su rebasamiento*. Parcial y su recuperatorio.

BLOQUE II- Mayo- Junio –Julio-Agosto (aprox. 12 clases)

- Clases teóricas, teórico prácticas y prácticas; estudio y puestas en común sobre Arte público e Intervención.
- Desarrollo del proyecto de producción correspondiente al Bloque II: Propuesta de Arte Público / Intervención en formato Proyecto. Actividad grupal. Primer planteo/ reconocimiento del contexto de intervención, avances y replanteo, desarrollo/materialización. Parcial y su recuperatorio dentro de los 15 días siguientes.
- Clases teóricas, teórico prácticas y prácticas; estudio y puestas en común sobre Arte público e Intervención.
- Debate y reflexión por escrito acerca de posicionamientos personales en torno al sentido de la práctica artística (rol, función del arte, relación del artista con el medio cultural y social).
- Diálogo con artistas. Lecturas.

BLOQUE III- Agosto-Septiembre-Octubre- Noviembre (aprox. 28 clases)

- Desarrollo de un primer proyecto de producción correspondiente al Bloque III: planteo, avances y replanteo, desarrollo/materialización, producción escrita. (aprox. 13 clases)
- Desarrollo de un segundo proyecto de producción correspondiente al Bloque III- Trabajo Final de la asignatura: planteo, avances y replanteo, desarrollo/materialización, producción escrita. Evaluación (Parcial) y su recuperatorio dentro de los 15 días siguientes. (aprox. 15 clases).
- Análisis de obra en contexto. Montaje, edición, publicación. Visita a exposiciones en museos y otros espacios expositivos del medio local. Diálogo con artistas invitados. Lecturas.

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

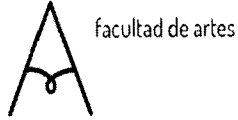
Número:

Referencia: 2032 Procesos de Producción y Análisis II a) Escultura

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico:

Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014

Asignatura PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS EN MEDIOS MÚLTIPLES

Año Curricular: 4º Año

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Carina Cagnolo

Prof. Adjunta: María Alejandra Perié

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Constanza Delfino; Diego Iparraguirre Tria

Distribución

Turno mañana: Lunes y jueves, 9 a 13 hs.

Turno tarde: (Horario de consulta: Viernes 12.30 a 13.30hs)

Turno único:

carinacagnolo@gmail.com / alejandraperie@gmail.com

PROGRAMA

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación:

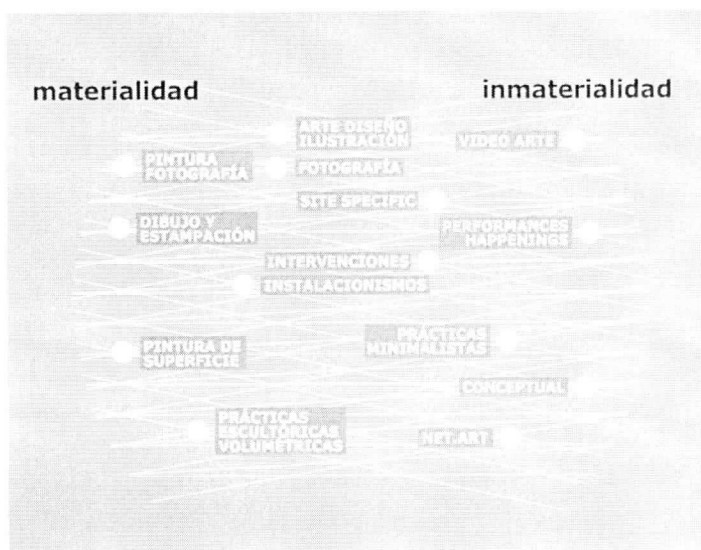
El curso anual de la Cátedra de *Medios múltiples* ha sido concebido en el contexto del conjunto de situaciones a las que se enfrenta el arte en su camino de especialización en su fase contemporánea. El mismo propone una serie de prácticas centradas en los procesos creativos que rigen el arte actual: la reflexión, la puesta en escena del trabajo propiamente artístico y la contextualización histórico-cultural de dichas prácticas. En este sentido, nos interesa el ejercicio crítico que media en la construcción material de la obra; para lo que se requiere una aproximación aguda y comprometida a los contenidos teóricos relativos al arte. El carácter auto-reflexivo del arte es -y ha sido a lo largo de la historia de la asignatura que precede a este nuevo espacio pedagógico universitario- una suerte de eje epistémico a partir del cual se propone la práctica artística. Desde los trabajos prácticos se articulan metodologías orientadas hacia *modus operandis* sistemáticos, apriorísticos, proyectuales y críticos; nociones estas que ponen en estrecha relación las prácticas actuales con los conceptos que constituyeron esta asignatura desde sus comienzos, en los años sesenta. Es esta una de las razones por la cual *Medios Múltiples* adquiere su especificidad dentro del conjunto de asignaturas curriculares y prácticas artísticas dentro del Departamento de Plástica de la ahora Facultad de Artes de la UNC.

En esta Cátedra abrimos un espacio que tiene la intención de constituirse como una instancia de realización a largo plazo de un conjunto de producciones próximas al

concepto de obra artística, y la reflexión que dicha producción requeriría como ejercicio académico crítico.

Como lo muestra el esquema, entre ambos extremos, se hallaría un complejo poliedro que contiene las más diversas prácticas artísticas desarrolladas y continuadas hasta la actualidad. Como es natural, no es posible reducirlas con completitud a un gráfico, siendo éste un mero ejemplo de cómo podría pensarse dicho poliedro.

2. Objetivos

El enfoque de esta nueva asignatura de taller específico, tiene como metas:

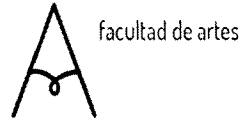
1. Desarrollar investigaciones heurísticas sobre el par “materialidad-inmaterialidad” en el campo artístico y sus lindes.
2. Propiciar tanto las dimensiones concretas (y experimentales) de la investigación como sus instancias de reflexión teórica; empleando -en diversos momentos previamente estipulados- métodos de trabajo que prioricen ya sea la búsqueda experimental de la *horizontalidad*¹ del proceso o bien la concentración en la instancia de *verticalidad*² y consecución de obra situada en contexto.
3. Propiciar una reflexión crítica en torno a las prácticas artísticas o próximas a ellas, abordando la llamada “crisis de la relación realidad/representación”.

Como objetivos específicos se propone que el alumno:

- Adquiera la capacidad de análisis heurístico de las propuestas y proyectos

¹ Los procesos centrados en la horizontalidad propician búsquedas heurísticas aleatorias y no jerárquicas.

² Las instancias de verticalidad se orientan a producir una síntesis operativa de lo poético, en las que prima el logro o consecución de lo que entendemos social y artísticamente como *obra de arte*.

artísticos de su autoría.

- Pueda concebir una poética auto-reflexiva y trabajar el/los sentido/s de sus obras dentro de ella.
- Analice críticamente las relaciones de significación y sentido entre las ideas y los objetos estéticos producidos.
- Tome contacto con los saberes implícitos en la producción artística contemporánea, y en la interacción con su respectiva contextualización.
- Interrogue con agudeza productos y prácticas del arte reciente y reflexione sobre ellos a partir de la lectura de las obras y de los discursos paratextuales que entorno a ella se suscitan (críticas, manifiestos, ensayos, etc.).
- Emplee la terminología adecuada para la discusión y crítica de su obra.
- Realice la aproximación a una modalidad particular de construcción de la obra de arte: la que se realiza partiendo de la reflexión sobre los propios intereses, referidos a un contexto histórico, social y artístico determinado.
- Analice los aspectos de la recepción de sus prácticas artísticas, en particular, y del arte, en general, sobre todo en relación al contexto global-local

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1

Contra-representación a partir de la materialidad de base

¿Qué entendemos por el carácter *representacional* del arte o de las obras de arte (visual)? Y en todo caso: ¿dónde y cómo se despliega este arte en una dirección *contra-representacional*? Y, además, ¿por qué razones? Actualmente las posibilidades de la representación no se asientan -como en el pasado- en el régimen de la *ilusión iconográfica* y la *transparencia de lo simbólico*, la *metáfora* y el *signo orgánico*, sino en la complejidad, auto-reflexión, desplazamiento, inflexión, discontinuidad, etc, de lo alegórico, lo metonímico y la ausencia de promesas. En los actuales regímenes representacionales (complejos o avanzados), la conexión tradicional *sujeto-objeto* se vuelve sino impracticable, al menos escurridiza. Podemos acceder al espacio de la representación (utilizarla o analizarla) tan sólo si asumimos su crisis o clausura; si aceptamos el actual déficit de su organización jerárquica (según el orden de lo natural). Los espacios de representación no habrían sido efectivamente clausurados, numerosas obras de arte aún siguen articulándose como representaciones o -al menos en parte- imágenes. No obstante, lo que no puede ya realizarse, es abordar el espacio de representación, sea cual fuere, sin tener en cuenta su dimensión de clausura y su negatividad intrínseca, es decir, ignorando con ingenuidad el saber crítico producido al respecto.

Lo *informe* sobre lo formal; *la materialidad de base* sobre la objetualidad; los aspectos horizontales y sincréticos sobre la verticalidad y la dimensión diacrónica -la Historia del Arte-. Alegoría y montaje, son algunos de los ejes que trabajaremos en esta unidad con la finalidad de abordar una posible línea contra-representacional del

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

arte actual. El proceso comienza por una materialidad llevada a un punto radical, dónde las nociones de *forma* y *composición* se obturan en favor de operaciones experimentales con la materia. Esto librará, sostenemos, un abanico de potencialidades poéticas que deberán ser guiadas, seleccionadas y sostenidas a lo largo del ciclo de trabajo.

Unidad 2

De la materialidad de base hacia la construcción poética

Estaríamos en condiciones de afirmar que la exploración de esta dimensión material propiciará la apertura hacia nuevas formas de práctica artística. Por ende, exploraremos en esta segunda unidad, aquellos modos de abordar el trabajo artístico comprometiendo avances sobre los aspectos constructivos, estructurales, formales y procedimentales de la obra. Necesariamente, las significaciones sobre la materialidad comienzan posibilitar otras lecturas de los objetos y a los procedimientos. De los procesos sobre la materialidad, es posible transitar diversos estadios hacia la inmaterialidad; o, en algunos casos, otorgando nuevas razones poéticas a otras materialidades. Los aspectos auto-reflexivos serán propiciados en esta unidad, ahora en vistas a indagar sobre conceptos tales como la fragmentación, la cita, el simulacro, la ironía, la apropiación. En cuanto a las posibilidades técnicas, se avanzará hacia los límites, a veces difusos, entre la fotografía y la pintura o las artes gráficas. Se propondrán diferentes técnicas de trabajo sobre la selección consciente de las singularidades obtenidas en la unidad 1.

Trabajo sobre técnicas, disciplinas y géneros en el contexto de la contemporaneidad de las prácticas artísticas.

El eje conceptual en torno al cual proponemos el ejercicio de la reflexión y la producción se formularía de la siguiente manera: **Desde la búsqueda heurística sobre la materia a la selección poético/procedimental.**

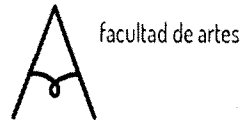
Unidad 3

Auto-consciencia poética / verticalidad del proceso en contexto

En esta unidad se trabajará sobre las elecciones y configuraciones que se hayan tomado durante el proceso de trabajo. Estos procesos podrán dirigirse hacia la configuración de nuevas estrategias procedimentales, hacia otro grado de inmaterialidad: la performance, el video, el texto, lo auditivo, etc. Sin embargo, en la búsqueda de su manifestación sensible como *obra*, será preciso ajustar el carácter auto-reflexivo para indagar en las intencionalidades autorales o de las obras mismas, y desde allí tomar las decisiones poéticas finales sobre los medios, técnicas, lenguajes, necesarios a su concreción estética.

Se considerarán las relaciones entre objeto y contexto, la apariencia estética y sus posibles interpretaciones. El marco de la recepción: la exposición, los paratextos, la construcción discursiva alrededor de la obra. Las condiciones de posibilidad de las obras en el/los espacio/s.

4. Bibliografía obligatoria:

Para la unidad 1

BUCHLOH, Benjamin (1993) *Formalism and Historicity: Essays on American and European Art Since 1945* (Cambridge: MIT Press). Traducción castellana *Formalismo e Historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*. (Madrid: Akal, 2004)

FOSTER, Hal (1996) "Who's Afraid of the Neo-Avant-Garde?", en *The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century* (Cambridge, MIT Press). Traducción castellana de Alfredo Brotons, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo* (Madrid: Akal, 2001).

HARRISON, Charles & Paul WOOD & Francis FRASCINA (1993) *Modernism in dispute* (New York: The Open University). Traducción castellana (1999) *La modernidad al debate. El arte desde los cuarenta* (Madrid: Akal), pp. 249-259.

SEDOFSKY, Lauren (1996) "Down and dirty", en ArtForum, Summer, 1996 y en catálogo *L'Informe: mode d'emploi*, exposición en Centre Georges Pompidou, Paris, agosto, 1996

OWENS, Craig. (1980) "The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism". En, *October*, Spring 1980 (1ra parte) y Summer 1980 (2da parte). Traducción castellana "El Impulso alegórico: Contribuciones a una teoría de la posmodernidad", en WALLIS, Brian (1984), *Arte después de la modernidad*, ed. Akal, Madrid, 2001.

OWENS, Craig (1987-1991) "From Work to *Frame*, or, Is There Life After 'The Death of the Author'? En *Beyond Recognition, Representation, Power, and Culture* (Los Angeles: University of California Press, 1991, p. 126. Y en Nittve Lars, Germano Celant, Kate Linker y Craig Owens (1987) *Implosion: Ett Postmodernt Perspektiv* (Stockholm: Moderna Museet). Traducción castellana "De la obra al marco o ¿hay vida después de la muerte del autor?", reproducido en *Erguida 5*, Bogotá.

RAMÍREZ, Juan Antonio (2009) *El objeto y el aura. (Des)orden visual del arte moderno*. Madrid: Akal.

Para la unidad 2:

CROW, Thomas (1996) *Modern art in the common culture*. Yale University Press. Edición cast.: *El arte moderno en la cultura de lo cotidiano*. Madrid, Akal, 2002.

PRADA, Juan Martín (2001) "La Crítica al discurso histórico tradicional" en *La Apropiación posmoderna. Arte, Práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad* (Madrid: Fundamentos)

SÁNCHEZ BIOSCA, Vicente (1991) *Teoría del montaje cinematográfico* (Valencia: Filmoteca de la Generalitat Valenciana)

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

WALLIS, Brian (1984) *Modernism: Rethinking Representation* (N.York: Moma). Traducción castellana *Arte Después de la Modernidad* (Madrid: Akal, 2001).

Para la unidad 3:

FOSTER, Hal (1996) *The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century* (Cambridge, MITPress). Traducción castellana de Alfredo Brotons, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo* (Madrid: Akal, 2001).

GROYS, Boris (2016). *In the flow*. Edic. Cast. *Arte en flujo*. Trad. Paola Cortes Rocca. Buenos Aires: Caja Negra, 2016.

HALLEY, PETER. "The Crisis in Geometry", en *Art Magazine*, junio 1984. Traducido como «La crisis de la geometría» en el catálogo de la exposición *Peter Halley*, (Madrid: MNCARS), 1992, p41 y ss.

MOXEY, Keith. *Visual time: The image in History*. Duke University Press. Trad. Cast. *El tiempo de lo visual: la imagen en la Historia*. Ander Gondra Aguirre. Buenos Aires: Sans Soleil Ediciones, 2016.

OBRIST, Hans Ulrich (2014) *Conversaciones con artistas contemporáneos*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.

5. Bibliografía ampliada:

BREA, José Luis (1989) *Nuevas Estrategias Alegóricas*. (Madrid: Tecnos)

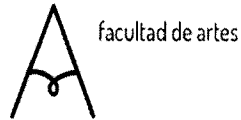
ECO, Umberto (1968) *La struttura assente* (Milano: Bompiani). Traducción castellana de Francesc Serra Cantarell, *La estructura ausente* (Barcelona: Lumen, 1971).

JUNKER, Hans Dieter (1971) "La reducción de la estructura estética: un aspecto del arte actual", en Ehmer et al. *Visuelle Kommunikation. Beiträge zur Kritik der Bewusstseinsindustrie* (Köln: DuMont). Traducción castellana de Eduardo Subirats, *Miseria de la comunicación visual* (Barcelona: G.Gilli, 1977) pp.27-76.

MENNA, Filiberto (1975) *La linea analitica dell'arte moderna : le figure e le icone* (Torino: Einaudi). Traducción castellana de Francesc Serra i Cantarell & Joaquim Romaguera i Ramió, *La Opción Analítica en el Arte Moderno. Figuras e íconos*. (Barcelona: Gustavo Gilli, 1977).

6. Propuesta metodológica:

Se dividirá el tiempo de cursado de la materia en 5 ejes metodológicos que se describen en orden decreciente en dedicación horaria: a) Taller: producción en clase sobre las consignas; experimentación, avances heurísticos; b) Análisis de la producción: discusión,

evaluación y auto-evaluación de los procesos de trabajo; c) **Lecturas:** clases teóricas que acompañen la lectura y el debate de la bibliografía obligatoria y ampliada, y de textos propuestos por los mismos estudiantes; d) **Escritura:** Ensayos escriturales que articulen lecturas, análisis y práctica artística; e) **Debate:** Espacio para la invitación de artistas, teóricos, curadores, etc., que puedan comentar, debatir sus propias prácticas y/o las producciones de los estudiantes; este espacio prevé además la posibilidad de visitar exposiciones y talleres.

A lo largo del curso, se indica el trabajo sobre los conceptos y prácticas circunscritos en cada unidad mediante las siguientes herramientas:

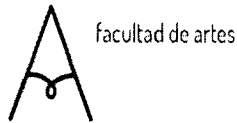
- Lectura y estudio de textos, discursos sobre el arte de tipo crítico y teórico, referidos en bibliografía. Ejercitación escritural sobre las reflexiones poéticas.
- El trabajo de producción artística personal constante y consciente, elaborando conceptualizaciones propias en torno a cada una de estas prácticas y productos.
- El debate crítico sobre los trabajos presentados en clase, donde se requerirá y evaluará la participación activa de todo el grupo. Participación constante en mesas de debates con invitados a discusiones críticas.
- Asistencia y participación en clases teóricas -expositivas- que abordarán tópicos, conceptos o categorías para iniciar una producción artística de carácter auto-consciente.
- Observación y análisis en sesiones de proyección de imágenes de obras de arte visual, principalmente contemporáneas y recientes que problematicen los conceptos analizados.
- La evaluación y autoevaluación de trabajos.
- Los procesos de trabajo serán analizados individualmente en clase.

A continuación resumimos los instructivos de los trabajos prácticos correspondientes a cada unidad:

Proceso de trabajo de la Unidad 1 (Trabajo Práctico 1 / Parcial 1).

TP1

1. Se comenzará el proceso de trabajo desde la noción de **constricción**: Proponemos iniciar un proceso que indague aspectos de horizontalidad, materialidad de base, *lo informe* (siguiendo el artículo "Bajo y sucio" de L. Sedofsky, el cual será tratado como lectura obligatoria).
2. Se indagarán los alcances de la experimentación con este único material con la finalidad de reflexionar sobre sus posibilidades procedimentales y aspectos de lenguaje. La potencial crítica a cánones estilísticos / académicos será el tópico de avance de esta búsqueda heurística.
3. Se analizarán los aspectos concernientes a las categorías de montaje, alegoría, objetualidad, auto-reflexividad frente al género, estilo, canon.

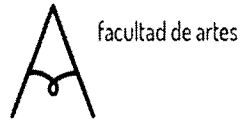
Se evaluará:

- La capacidad de realizar un análisis crítico del proceso en relación a los conceptos, categorías y problemáticas estudiados.
- El resultado de la investigación como proceso heurístico; es decir, en su potencia horizontal de expandirse sobre nuevas posibilidades de trabajo.
- Por lo tanto, lo satisfactorio o no satisfactorio del proceso de experimentación sobre los ejes planteados se determinará en base al grado de autoconciencia sobre lo realizado.
- La puesta en discurso de las vinculaciones conceptuales entre los procesos de trabajo y las lecturas teóricas.
- El resultado completo de esta investigación se evaluará como Trabajo Práctico N°1.

Nota: El Trabajo tendrá instancias de evaluación parcial, tales como diagnósticos de estado de los procesos; ensayos escriturales; trabajo sobre lecturas. La asistencia a clases dentro del ítem e) **Debate**, mencionado arriba, será una variable en la evaluación.

TP 2

1. Conseguido cierto avance en torno a este ítem heurístico -TP1-, se reflexionará sobre cuáles son los límites de esta restricción; ¿Cómo se articula la praxis -el cuerpo, el uso del tiempo, las herramientas de trabajo, etc.- con las ideas? ¿De qué modo estos procedimientos y lenguajes se proponen como contra-representacionales? Se analizarán los aspectos concernientes a las categorías de montaje, alegoría, objetualidad, auto-reflexividad frente al género, estilo, canon.
2. Realizada esta reflexión, el estudiante deberá tomar decisiones poéticas. ¿Hacia dónde continuar el proceso de trabajo?; ¿Cómo construir el sentido a partir de los significantes obtenidos durante la primera unidad?
3. Los ejes sugeridos para la indagación serán los conceptos de: Serialización; iteración de elementos; sistemas modulares; autogeneración; sistemas constructivos, etc. El estudiante podrá sugerir algunos otros que considere pertinentes a la problemática planteada.
4. El desarrollo de esta investigación se realizará en materiales y técnicas pertinentes a indagaciones procedimentales rápidas, que no requieran de procesos de elaboración y producción costosos. La Cátedra sugiere: a) Indagar mediante la fotografía; b) Añadir un nuevo material; c) Comenzar un proceso de pintura, dibujo, técnicas gráficas; d) construcciones en materiales maleables como cartón, etc.

Se evaluará:

- Lo satisfactorio o no satisfactorio de cada trabajo práctico estará directamente relacionado con: la calidad técnica de los trabajos, la cantidad suficiente de trabajo, la pertinencia entre ideas, procedimientos y resultados finales.
- La capacidad práctica de resolución de problemas surgidos (las ideas deben ser optimizadas a las posibilidades prácticas de realización -aspectos técnicos, materiales, económicos, de tiempo disponible, etc.)
- El proceso estará constantemente expuesto a ser interrogado por el mismo artista y por sus pares.
- La cantidad a evaluar dependerá del grado de profundización con que se aborde el análisis y la realización del proceso y con el proyecto que el estudiante piense realizar. Se evaluará la dedicación y exigencia de cada caso.

TP 3:

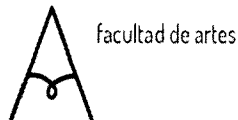
1. Este trabajo práctico se diseña como una continuación de los anteriores, hacia la verticalidad. Es decir, se espera de este último avance, una concreción poética como piezas expuestas.
2. Se tendrá en cuenta el espacio expositivo, las condiciones y obstáculos de trabajo, el contexto, los elementos paratextuales que compongan la propuesta.
3. Aquí, el estudiante tendrá una nueva posibilidad de seleccionar nuevos medios para continuar su proceso, teniendo en cuenta los sentidos hacia dónde el trabajo se direcciona.

Se evaluará:

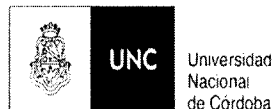
- Los resultados en su formato objetual de piezas expositivas. Se tendrán en cuenta aspectos relacionados al montaje, iluminación y recepción de la obra o serie de obras. Es decir, el resultado del trabajo se evaluará como pieza artística y no en su carácter de ejercitación o experimentación sobre los contenidos.
- Lo satisfactorio o no satisfactorio de cada trabajo práctico estará directamente relacionado con: la calidad técnica de los trabajos, la cantidad suficiente de trabajo, la pertinencia entre ideas, procedimientos y resultados finales.
- La capacidad práctica de resolución de problemas surgidos (las ideas deben ser optimizadas a las posibilidades prácticas de realización -aspectos técnicos, materiales, económicos, de tiempo disponible, etc.)
- El proceso estará constantemente expuesto a ser interrogado por el

artes visuales

facultad de artes

mismo productor y por sus pares.

7. Evaluación

Las evaluaciones estarán referidas al dominio del contenido y las prácticas de cada unidad. Las pautas generales serán:

- a) Claridad, rigurosidad y coherencia conceptual (se espera del alumno un nivel correspondiente a un cuarto año de una Licenciatura universitaria).
- b) Interés demostrado y cultivado por aspectos vinculados al saber especializado acerca de la actividad artística.
- c) Autonomía en el proceso de exploración y búsqueda de datos.
- d) Creatividad en el desarrollo y en el proceso de la práctica artística.
- e) Puntualidad en la fecha prevista de presentación (a convenir en clase con el docente).
- f) Capacidad de síntesis, claridad conceptual, redacción y ortografía en escritos. La evaluación se organizará en las siguientes etapas:

Unidad N°1:

- Evaluación Procesos de Trabajo Práctico 1 y parciales. Hasta la fecha del turno de exámenes de mayo.

Unidad N°2:

- Evaluación Procesos de Trabajo Práctico 2 y parciales. Hasta la primer semana de clases del segundo semestre.

Unidad N°3:

- Evaluación Procesos de Trabajo Práctico 3 y parciales. Hasta la última semana de clases.

8. Requisitos para promoción y regularidad

Requisitos de Promoción:

- Contar con el **80%** de la asistencia a clase. Se consideran obligatorias las clases teóricas y las presentaciones de trabajos prácticos.
- Tener el **100%** de los **Procesos de trabajo**, aprobados con **7** o más. Haber entregado los trabajos en las **fechas estipuladas** por la cátedra.

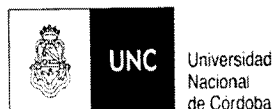
Requisitos para la regularidad:

- Contar con el **80%** de asistencia a las clases obligatorias: Teóricos y entrega de trabajos prácticos.
- Tener el **100%** de los **Procesos de trabajo** entregados y aprobados con nota de

A artes visuales

A facultad de artes

4 a 6 puntos.

- Se prevén fechas de recuperatorio para las dos evaluaciones finales (parciales).

Examen del alumno regular y libre

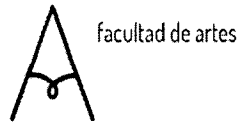
Será obligatorio rendir la materia con la totalidad de procesos de trabajo prácticos y parciales solicitados en este programa.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

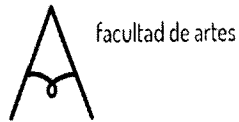
Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Fecha	Contenido	Clase
1° CUATRIMESTRE		
18/3	Presentación de la materia. Pedido de material	Teórica / Prof. Cagnolo
21/3	Comienzo de trabajo de taller con el material seleccionado.	Práctica. Prof. Cagnolo / PProf. Perié
25/3	Clase sobre el texto "Bajo y Sucio". Trabajo de taller	Teórico-práctica. Prof. Cagnolo / PProf. Perié
28/3	trabajo de taller con el material seleccionado. Indagaciones heurísticas	Práctica. Prof. Cagnolo / PProf. Perié
1/4	Clase teórica sobre el concepto de materialidad de base	Teórica / Prof. Cagnolo
4/4	trabajo de taller con el material seleccionado. Indagaciones heurísticas	Práctica. Prof. Cagnolo / PProf. Perié
8/4	Clase teórica sobre el concepto de entropía	Teórica / Prof. Cagnolo
11/4	trabajo de taller con el material seleccionado. Herramientas y formas de trabajo. Conciencia del espacio y el cuerpo	Práctica. Prof. Cagnolo / PProf. Perié
15/4	Clase teórica sobre el texto "El artesano", de R. Sennet	Teórica. Prof. Perié
22/4	Trabajo práctico sobre escritura reflexiva	Teórico-práctica. PProf. Perié
25/4	Clase teórica sobre el concepto de pulsación.	Teórica / Prof. Cagnolo
29/4	Trabajo en taller sobre el concepto de expansión	Práctica. Prof. Cagnolo / PProf. Perié
2/5	Clase sobre el texto Tacto, de Jean L. Nancy	Teórica. Prof. Perié
6/5	Revisión de textos sobre el proceso de trabajo	Práctica. Prof. Cagnolo / PProf. Perié
9/5	Trabajo sobre los conceptos de Condensación /	
13/5	Expansión. Combinación/Comparación.	
16/5	Clasificación	
27/5		
30/5		
3/6	Trabajo en taller. Inclusión de segundo material	
6/6		
10/6		
13/6		
24/6	Evaluaciones y revisiones de textos	Prof. Cagnolo / Prof. Perié
27/6		
1/7		
4/7		
2° CUATRIMESTRE		

29/7	Clases teóricas sobre el concepto de forma en el arte contemporáneo	Teórica. Prof. Cagnolo / Prof. Perié
1/8		
5/8		
8/8	Trabajo de taller	Práctica. Prof. Cagnolo / PProf. Perié
12/8		
15/8		
19/8		
22/8		
22/8	Visita taller de artista (Santiago Lena; Marisol SAnjorge, José Quinteros)	
26/8	Inclusión de un objeto en el proceso de trabajo	
29/8		
2/9		
5/9		
9/9	Clase teórica sobre instalación como género del arte contemporáneo	Teórica. Prof. Cagnolo / Prof. Perié
12/9	Trabajo sobre las posibilidades de verticalización del proceso hacia la obra instalada	
16/9		
19/9		
30/9		
7/10	Proceso de escritura	Prof. Cagnolo / Prof. Perié
10/10		
17/10	Visita taller de artista (Santiago Lena; Marisol SAnjorge, José Quinteros)	
21/10		
24/10		
24/10	Consultas finales sobre el proceso de trabajo	
28/10	Evaluaciones y corrección de textos	Prof. Cagnolo / Prof. Perié
31/10		
4/11		
7/11		

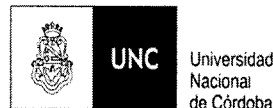
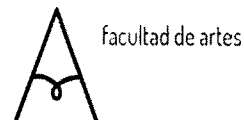
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2033 Procesos de Producción y Análisis II d) Medios Múltiples

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico:**Carrera/s:** Artes visuales PLAN 2014**Asignatura:** GESTIÓN Y POSPRODUCCIÓN**Año Curricular:** 5º Año**Equipo Docente:**

- Profesores:

Prof. Titular: Carina Cagnolo

Prof. Asistente: Juan Carlos Der Hairabedian

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos: Angel Kevin Sánchez; Aylén Bartolino; Guiomar Barbeito; Victoria Gatica; Cecilia Uribarren.

Distribución

Turno mañana:

Turno tarde:

Turno único: Viernes 14 a 17 hs. (Horario de consulta: Viernes 13.00 a 13.45hs)

1. Enfoque / presentación

La producción del arte encuentra, en los contenidos curriculares de las distintas carreras del Departamento de Artes visuales de la Facultad de Artes de la UNC, un amplio desarrollo a lo largo de los 5 años de cursado del estudiante. Desde los talleres disciplinares se propone, mediante el abordaje de diversos procedimientos técnicos, un armazón de saberes sobre materiales y técnicas que sustentan la producción artística y los conocimientos necesarios en relación a la práctica del arte. Por otro lado, el ámbito académico y su pertenencia a él, implican el desarrollo de la investigación teórica e histórica en relación a la problemática artística, desde diferentes paradigmas.

En este marco, consideramos pertinente que la materia *Gestión y Posproducción*, del Plan 2014, se presente como un acercamiento metodológico a la producción de conocimiento transversal, vinculando la práctica y el saber disciplinar de los talleres y la investigación y conocimiento teóricos de las materias de historia y problemática del arte, en articulación con el proceso de

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

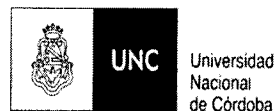
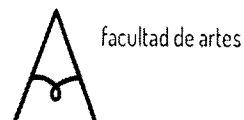
trabajo final que los estudiantes deben realizar para finalizar su carrera de grado.

El impulso de esta transversalidad articula: *los discursos teóricos sobre la producción artística contemporánea, el diseño y gestión de exposiciones y la práctica de la crítica*¹; tipos de agencias inscriptas en el campo del arte y en contacto directo con la producción artística y su problemática actual, pero también con los aspectos metodológicos y científicos de acceso al conocimiento.

La práctica curatorial y el diseño expositivo, son activos elementos productores de discurso -crítico a veces, afirmativo y banalizado, otras- en el sistema del arte. Estos cobran importancia desde los años `70 del siglo XX, con la emergencia de la porción más radical del arte conceptual, dentro de las neovanguardias de posguerra, y sus derivaciones futuras. Desde entonces, su creciente protagonismo se atribuye a la falta de certezas teóricas en el arte contemporáneo. En momento de mayor auge de la curaduría, en los años `90, se constituyó muchas veces en una figura tendiente a contribuir a la auto-reproducción totalitarista del pluralismo indiferenciado del arte contemporáneo, fomentando la dimensión de espectáculo de la recepción artística.

Sin embargo, las agencias, tanto del curador como de la gestión expositiva, se han perfilado también como instrumentos críticos, capaces de interpretar la cultura y el arte y de proponer perspectivas teóricas innovadoras. Abogamos por una dimensión teórica de la curaduría, de la gestión y de la crítica, en este sentido.

¹ En cuanto a los discursos teóricos propios de la producción en un contexto determinado, nos referimos a toda clase de elemento paratextual que acompañe, en diversas dimensiones y con diferentes estatutos, esas prácticas artísticas. El universo "teórico" de las producciones será entonces el discurso textual que inmediatamente emerge de la práctica y de la recepción del arte. Comprenderemos las distintas maneras – pero cercanas desde un punto de vista metodológico- de elaborar discursos que aporten al sentido de las prácticas y su recepción, que actúen como mediadores y como, a plazos menos inmediatos, portadores de plataformas de investigaciones futuras. Capaces, finalmente, de dar cuenta de estados parciales del campo y de las doxas construidas en él.

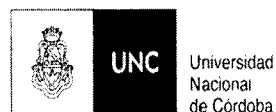
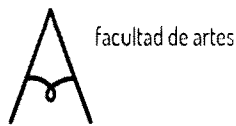

Dentro de la historia de las exposiciones de artes visuales más reciente, se podrían mencionar algunos casos paradigmáticos de una curaduría crítica, como el de Sieth Siegelaub, mentor del arte conceptual tautológico en los años ´70; Harald Szeemann, desde su aporte de canalizador de un estado particular del arte, en torno a los años ´70s, comprendiendo y comunicando las inflexiones conceptuales de las prácticas en torno a exposiciones clave para comprender cambios históricos dentro del *arte avanzado*. O el caso de Lucy Lippard, en torno a la gestión de exposiciones desde un discurso feminista. En Latinoamérica, las prácticas curatoriales y expositivas han fomentado una actitud crítica respecto de los aspectos hegemónico-dominantes de la cultura, proponiendo abordajes capaces de interpretar y dar a conocer nuevas lecturas del estatus del arte en el contexto, sea este local, regional o nacional. Por otro lado, curadores como José Roca, Cuauhtémoc Medina, Ivo Mesquita, Justo Pastor Mellado, Walter Zanini, han intentado desde sus prácticas, dar cuenta de estados del arte en contextos regionales, como así también sentar posiciones en torno a la misma práctica de la curaduría, el diseño expositivo y la crítica.

En este sentido, por ejemplo, un tema de debate ha sido la tensión e interpelación que la práctica expositiva en las artes visuales ha generado respecto del museo y su crisis. En este punto, Justo Pastor Mellado distingue dos tipos de práctica curatorial. Aquella que denomina “curaduría de servicio” y la que llama “curaduría de producción de infraestructura”.

Los primeros se encuentran encargados del diseño de los museos-espectáculos; los segundos buscan activar mecanismos de inscripción histórica y trazo político a través de propuestas movilizadoras de sentido colectivo.”
“La curaduría crece ante esta necesidad [de transformar el museo tradicional]; se vuelve un agente útil para trabajar discursos que descentren el museo, lo vinculen con las comunidades y lo provean del contingente conceptual que requieren hoy todas las instituciones del arte (...).”²

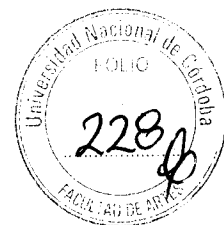
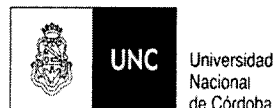
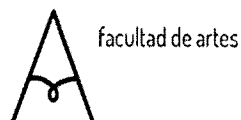
² Ambas citas: **Ticio Escobar**. “Los desafíos del museo. El caso del Museo del Barro.” En **Américo Castilla**, *El museo en escena. Política y cultura en América Latina*. Paidós, 2010.

En estos últimos años, la ciudad de Córdoba ha visto crecer con rapidez su patrimonio arquitectónico/urbanístico en relación a las artes visuales, con la creación de nuevos espacios culturales (Paseo del Buen Pastor, Auditorio Ciudad de las Artes, Sala Ernesto Farina, CAC, Sala de Artes Visuales del Cepia), centros de educación (Ciudad de las Artes) y museos (Museo Emilio Caraffa, Museo S. de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra-; Museo Dionisi). Las relaciones entre los espacios dedicados al estudio, documentación, colección, crítica y difusión de las artes visuales como los museos y el lugar de la academia son constitutivas a la historia de las instituciones. La participación de las universidades constituyó un elemento fundamental para pensar las prácticas, producciones y discursos en torno al arte, en sus formas de comunicación pública.

Si bien el Departamento de Artes Visuales y la Facultad de Artes en su conjunto tienen como uno de sus objetivos la formación de artistas, las prácticas y conocimientos adyacentes a la producción de obras de arte son tan necesarios y complejos como esta. Así, prácticas como el diseño expositivo, la curaduría y la museología, y las tareas que a estas implica como el tratamiento interpretativo de las poéticas, la escritura crítica, la formulación de hipótesis de diagnósticos, el tratamiento escritural, la gestión en torno a la exposición, el diseño de montaje expositivo y gráfico, la museografía, como también el estudio de un corpus particular a ser investigado, constituyen, a nuestro criterio, un alcance curricular necesario de acuerdo a la actual dinámica del contexto local. La academia, precisamente desde la Facultad de Artes, podría reflexionar desde múltiples posiciones, sobre estos aspectos en términos generales, y desde nuestro ámbito, particularmente.

Históricamente, la materia Diseño e Interrelación de las artes se ha concentrado en una definición de la práctica curatorial enmarcada en los últimos tramos del proceso: en aquellos aspectos enfocados en el diseño expositivo y de material impreso; en el diseño de montaje. Además de poner

especial atención en la producción individual y la difusión / comunicación de una imagen estratégica de artista contemporáneo.

La visión de la materia que proponemos se posiciona en una proyección de la reflexión sobre la producción individual y sus modos estratégicos de hacerse público en el sistema del arte local. Consideramos aquí la pertinencia de partir de profundas reflexiones sobre el tipo de producción desarrollada por los estudiantes hacia la presentación de su trabajo final. Nuestro enfoque curricular presenta un viraje desde la centralidad dada a la producción individual hacia la interpretación del diseño expositivo, de los alcances posibles de la poética en la interrelación contextual. Estos conocimientos implicarán, sin dudas, proyectar el foco hiperdesarrollado hasta ahora, a lo largo del cursado de la carrera, en la producción individual de objetos postulados como “obras de arte”, hacia el espacio de recepción y estudio sobre los complejos aspectos que este implica, inmersos en la sociedad actual.

Por lo dicho se propone:

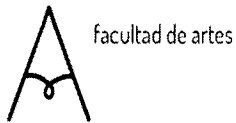
2. Objetivos:

Que el estudiante...

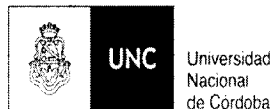
1. Con el fin de apoyar la producción de su trabajo final y concluir la carrera de grado, ensaye conocimiento transversal respecto de: **(a)** su producción artística desde la perspectiva técnico-práctica inserta en los contenidos curriculares de las carreras de licenciaturas y profesorado; y **(b)** la investigación teórica e histórica en el ámbito académico.
2. Interprete y proyecte el ámbito de acción –discurso, sentido, propedéutica, crítica, y sus posibles relaciones contextuales- que dicha producción genera mediante la producción de propuestas expositivas y escriturales.
3. Conozca los aspectos propios de un proyecto de exposición, su gestión y diseño.

artes visuales

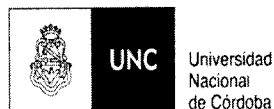
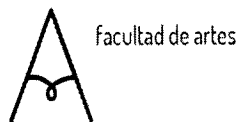

facultad de artes

Esto implica los siguientes **objetivos específicos**:

1. Analice los aspectos institucionales por medio de los cuales las poéticas circulan y aspiran a ser valoradas.
2. Estudie los tipos de espacios expositivos, las condiciones de institucionalización de las obras y su proyección y alcance en el ámbito cultural local.
3. Analice tipos de producciones artísticas, espacios de recepción y tipos de exposiciones desde aspectos de la teoría del arte y de la gestión de exposiciones.
4. Elabore puntos de partida heurísticos para la concreción de su proyecto de trabajo final, formulando un corpus capaz de ser publicado / expuesto desde la perspectiva de la recepción de su producción.
5. Adquiera las herramientas para elaborar un *proyecto expositivo* que de cuenta de la investigación realizada proponiendo la fundamentación teórica en relación a las obras. Esto implicará:
 - a. Adquirir la capacitación necesaria para elaborar un *guion curatorial* a partir del corpus estudiado.
 - b. Alcanzar los conocimientos para realizar la maquetación de: un diseño de montaje en el espacio expositivo específico; un diseño de catálogo / pieza impresa de mano.
 - c. Obtener herramientas para ensayar dicha práctica expositiva en función del *montaje expositivo* concreto.
 - d. Reconocer técnicas y procedimientos museográficos y formas alternativas de montajes en relación a espacios expositivos alternativos al museo o “cubo blanco” convencional.
 - e. Alcanzar saberes específicos sobre discurso crítico a partir de la exposición y elaborar estrategias de publicación.

3. Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Los contenidos de la materia se organizarán bajo la siguiente estructura:

Unidad I:

Aspectos institucionales en artes visuales. El espacio expositivo, circulación y valoración de las poéticas. Análisis del campo del arte a nivel local / regional.

I.1. Elementos para la realización de un proyecto expositivo. Prácticas de gestión y organización implicadas. Herramientas de trabajo. ¿Qué es necesario saber al realizar una exposición?

I.2. Revisión de paradigmas sociológicos aplicados a la recepción y el discurso sobre el arte, con el horizonte de la práctica expositiva presente. Inscripción sociológica de las poéticas en el campo. Problematicación de situaciones concretas del campo local a partir de poéticas específicas. Cotejar la teoría con las propias experiencias.

I.3. Características socioculturales de los espacios expositivos y tipos de exposiciones de artes visuales: exposiciones museográficas, en centros culturales, en espacios alternativos, sitios específicos, intervenciones urbanas, residencias, etc.

I.4. La exposición como dispositivo. Recepción, discurso, narrativa curatorial.

Unidad II:

Museología y curaduría. Circulación de las artes visuales en los espacios expositivos. Gestión, curaduría y educación en museos.

II.1. Introducción a la historia de la exposición en relación con el museo. Paradigmas museológicos. Del gabinete de curiosidades a la “museología crítica”: museología; museografía; cultura institucional.

II.2. Organigrama y funciones dentro del museo. Matrices de organización de tareas. Actividades y profesionales del museo. Análisis de casos locales.

II.3. Curaduría y mediación. Curaduría educativa. Relación de la práctica de la curaduría dentro del museo con las áreas de educación. El “giro pedagógico” en la recepción de arte contemporáneo.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

II.4. Historia contemporánea de la curaduría en relación con las poéticas y los cambios de paradigmas en la recepción de las artes visuales. Manifiestos curatoriales contemporáneos.

II.5. ¿Qué funciones tiene la práctica curatorial dentro de las instituciones de artes visuales? Diferencias entre curaduría en museos y curaduría “independiente”.

Unidad III:

Diseño de exposición y divulgación del trabajo final.

Contenidos:

III.1. Análisis del discurso implícito en el proyecto de trabajo final.

III.2. Definición y contenidos de etapas expositivas: Proyecto, posibles guiones, diseño, montaje, acción cultural, escritura.

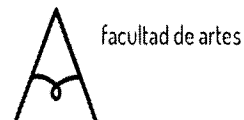
III.3. Redacción de textos expositivos: análisis del guion, problematización de la obra, enfoques teóricos, escritura analítica en relación a la producción artística contextualizada.

III.4. Elaboración de guión técnico y propuestas de diseño de montaje en el espacio expositivo: técnicas de maquetación en muro, planta y cinta; sistemas de representación gráfica del espacio expositivo.

III.6. Realización de maquetas de piezas gráficas: catálogo, pieza impresa de mano, etc.

III.7. Técnicas y procedimientos museográficos. Tipos de dispositivos de montaje (epígrafes de obras, conservación de objetos en exposición, técnicas de montaje, textos en muro, etc.), iluminación. Formas alternativas de montajes en relación a espacios expositivos alternativos al museo o “cubo blanco” convencional. Textos en el espacio expositivo. Elementos paratextuales en la exposición.

III.8. Diseño de proyectos de mediación y comunicación en relación a la exposición.

Unidad	Tema	Palabras clave
I	I.1; I.2; I.3; I.4	Poética – producción artística – práctica artística – dimensión sincrónica – dimensión diacrónica - Sociología – campo del arte – espacio expositivo – producción y recepción del arte – dimensión pragmática – mundo del arte – dominante – residual – emergente – sistema del arte – teoría del arte Investigación – heurística – hermenéutica – curaduría
II	II.1; II.2; II.3; II.4; II.5	Museología – museografía – museología crítica – giro pedagógico – gestión – curaduría – funciones de la curaduría – matriz de gestión – conservación – museo – nueva museología
III	III.1; III.2; III.3; III.4; III.5; III.6; III.7; III.8	exposición – escritura– proyecto curatorial - guion conceptual – guion técnico - maquetación - diseño de montaje – montaje de exposiciones – dispositivos técnicos – iluminación – museografía – museología – site específicos – arte urbano - Acción cultural– historia – discurso expositivo

4. Bibliografía obligatoria:

Unidad I:

Bourdieu, Pierre. *Las Reglas del Arte.* Anagrama, Barcelona. 1997.
----*Creencia artística y bienes simbólicos. Elementos para una sociología de la cultura.* Aurelia Rivera. Buenos Aires, 2003.

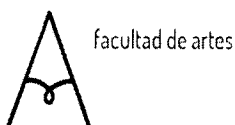
Groys, Boris. *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea.* Buenos Aires: Caja negra, 2014.

Jimenez, Carlos. *La bienalización: Del espectador ilustrado al internauta.* (publicado por el propia autor, 2015).

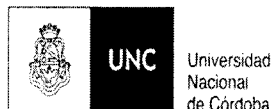
Smith, Terry. *What is Contemporary Art?* The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, USA. 2009. Traducción al castellano: Hugo Salas. ¿Qué es el

artes visuales

facultad de artes

arte contemporáneo? Siglo XXI Editores, arte y pensamiento. Buenos Aires, Argentina, 2012.

Vilar, Gerard. *Las razones del arte*. Madrid: La Balsa de la medusa, 2005.

Unidad II:

AAVV. *Circuitos Latinoamericanos. Circuitos internacionales. Interacción, roles y perspectivas*. Auditorio ArteBA, Buenos Aires. 2005.

---- *Museos y Coleccionismos ante el desafío del Bicentenario*. Auditorio ArteBA, Buenos Aires. 2009.

Bishop, Claire. *¿Qué es un curador? El Ascenso y (caída?) del curador auteur*. Centro teórico cultural – Criterios n° 7, mayo de 2011. Trad cast: Desiderio Navarro

Groys, Boris. *Políticas de la instalación*. e-flux journal No. 2, enero de 2009. <http://e-flux.com/journal/view/31> Traducción: Iván Ordóñez. <http://esferapublica.org/nfblog/?p=4220>

----- *El curador como iconoclasta*. CENTRO Teórico de cultura. Criterios N°2, La Habana, 15 de febrero de 2011.

Castilla, Américo (comp.). *El Museo en escena. Política y cultura en América Latina*. Paidós, Buenos Aires, 2010.

Lorente, Jesús Pedro (director) / **Almazán**, David (coord.). *Museología crítica y Arte contemporáneo*. Prensas universitarias de Zaragoza, España, 2003.

Medina, Cuauhtémoc. *Sobre la curaduría en la periferia* [http://salonkritik.net/08-09/2008/09/sobre la curaduria en la perif 1.php](http://salonkritik.net/08-09/2008/09/sobre_la_curaduria_en_la_perif_1.php) (2008)

Mesquita, Ivo (1993). *El curador como cartógrafo*. En *Cartographies*, texto central del catálogo de la exposición Cartographies Winnipeg Art Gallery.

Molina, Juan Antonio. *La curaduría como (in)disciplina*. S/d.

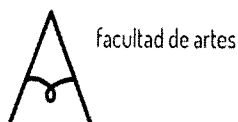
Roca, José. *Curar el museo*. Texto web: Archivo X, 1997. ---- *Curaduría crítica*. Ponencia s/d.

Unidad III:

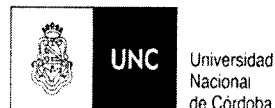
AAVV. *Manual de curaduría en museos*. Colombia: Ministerio de cultura / Museo Nacional de Colombia / Programa Red Nacional de Museos, 2009.

artes visuales

facultad de artes

Alonso Fernández, Luis & García Fernández, Isabel. *Diseño de Exposiciones. Concepto, instalación y montaje.* Alianza Editorial. Madrid, 2005 [1999].

Lagnado, Lisette. *As tarefas do curador.* Publicado en 22/4/2008 en el Trópico. Disponible:
<<http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/2974,1.shl>>.

Lord, Barry / Dexter Lord, Gail. *Manual de Gestión de museos.* Editorial Ariel, Barcelona. 1998.

Obrist, Hans Ulrich. *Breve historia del comisariado.* Ed. Exit. Madrid, 2009.

O`Doherty, Brian. *Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo.* Murcia: Centro de documentación y estudios avanzados de arte contemporáneo, 2011.

5. Bibliografía ampliatoria:

Alonso Fernández, Luis. *Museología. Introducción a la Teoría y Práctica del Museo.* Fundamentos Maior. Madrid, 1993.

Becker, Howard. *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico.* Ed. Universidad Nacional de Quilmes. Argentina, 2008 [1982].

Bellido Gant, María Luisa. *Arte, Museos y Nuevas tecnologías.* Ed. Trea. Madrid, 2001.

Cauquelin, Anne. *Las teorías del arte.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2012.

Danto, Arthur C. *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia.* Buenos Aires: Paidós, 1999 [1997].

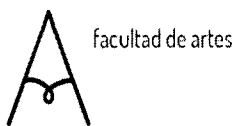
Dickie, George. *El círculo del arte.* Buenos Aires: Paidós, 2005 [1997]

Fernández Vega, José. *Lo contrario de la infelicidad. Promesas estéticas y mutaciones políticas en el arte actual.* Buenos Aires: Prometo, 2009.

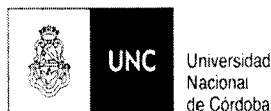
Heinich, Nathalie. *La Sociología del arte.* Ed. Nueva Visión. Buenos Aires, 2004 [2001]

artes visuales

facultad de artes

Hernández Hernández, Francisca. *Manual de Museología*. Ed. Síntesis. Madrid, 1998.

Foster, Hal. *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal, 2001. (1996)

Figuerero Torres, María José / **Horwitz**, Victoria. *Pautas de presentación y financiamientos para proyectos de artistas*. Cuaderno práctico. Trama. Buenos Aires, 2004.

García Canclini, Néstor / **Urteaga**, Maritza (coords.). *Cultura y Desarrollo. Una visión crítica desde los jóvenes*. Paidós. México, 2010.

Herrera, María José (ed.). *Exposiciones de Arte Argentino. 1956-2006*. AAMNBA. Buenos Aires, 2009.

----- *Exposiciones de Arte Argentino y Latinoamericano. Curaduría, diseño y políticas culturales*. ESBA Figueroa Alcorta, 2011 **Sedofsky**, Lauren. *Bajo y Sucio. Conversación sobre la exposición L`informe: Mode d`emploi*. Centro Georges Pompidou, Paris. 1996.

Laddaga, Reinaldo. *Estética de la emergencia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006

Pacheco, Marcelo. *Campos de batalla... Historia del Arte vs. Práctica curatorial*. Texto en la web.

Pastor Mellado, Justo. *Producción de Infraestructura*. Texto en la web.

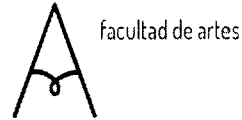
Nota: se utilizarán numerosos sitios en Internet y catálogos de exposiciones.

6. Propuesta metodológica:

6.1. El conjunto general de las clases presenciales estará organizado en dos módulos: *Módulo teórico* y *Módulo práctico*; ambos en intensa relación.

El módulo teórico estará acompañado de la lectura obligatoria por unidad, según la clase, y por la realización de las diferentes etapas del proceso de trabajo comprometido por los equipos.

Las clases teóricas estarán acompañadas de material visual, videos y gráficos explicativos. El desarrollo de las clases teóricas se concentrará en relacionar

permanentemente los temas del proceso de investigación que los equipos/estudiantes vayan llevando adelante.

6.2. *Módulo práctico:*

Dada la extensión de los contenidos y la complejidad de los trabajos prácticos solicitados, estos serán realizados de manera grupal, para las unidades I y II, y de manera individual para la unidad III. El módulo práctico incluye la visita a casos específicos dentro de la ciudad (exposiciones, talleres, museos, archivos, etc.). El cursado y la aprobación de la materia implica la realización de los siguientes trabajos prácticos y parciales.

Unidad I:

Trabajo Práctico N°1.

Tiempo de desarrollo: marzo / abril.

Trabajo grupal: de 3 a 5 estudiantes (condición inapelable).

Se solicitará a los equipos de trabajo que visiten una exposición en el contexto de la ciudad. Esta visita requerirá una conciencia crítica y reflexiva por parte de los estudiantes, quienes deberán reconocer diversas dimensiones de la producción y circulación del arte, desde la manifestación de las poéticas a los aspectos sociológicos e institucionales inscriptos en la exposición:

- Describir de qué se trata este objeto de trabajo.
- Analizar la dimensión institucional: ¿cómo se inscriben las poéticas, prácticas y producciones en el campo del arte? ¿cómo se las valora?, ¿qué tipo de recepción implican?
- Revisar los tipos/modelos de *cultura institucional* presentes en los diferentes modos de circulación/recepción del corpus seleccionado.

Este análisis será puesto en común en clase.

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad II:

Trabajo Práctico N°2.

Tiempo de desarrollo: mayo/junio

Trabajo grupal: de 3 a 5 estudiantes

A partir de los conocimientos específicos vistos en clases teóricas y de las lecturas de los manifiestos curatoriales seleccionados, los grupos deberán analizar el corpus de poéticas específicas implicadas en él. El equipo deberá realizar:

- a. Una lectura analítica del texto en cuestión, a partir de la cual se debatirá la idea curatorial que se expone.
- b. Investigar las poéticas implícitas en la idea curatorial. Cómo se concreta en el espacio el discurso manifestado?
- c. Explicar cómo se desarrolla la exposición en función de esa idea: Piezas gráficas, diseño expositivo, acciones culturales, etc.

El resultado de este trabajo será considerado el **Parcial A.**

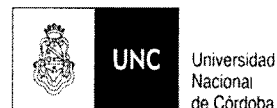
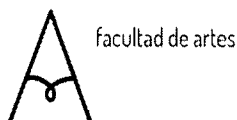
Trabajo Práctico N°3.

Tiempo de desarrollo: junio / Septiembre.

Trabajo grupal: de 3 a 5 estudiantes

A partir de los conocimientos específicos vistos en clases teóricas, los grupos deberán analizar y seleccionar un corpus de poéticas, que formen parte de la producción de los integrantes del equipo, y que consideren de su interés. El equipo deberá:

- a. Analizar e interpretar las piezas que se pongan a consideración. Esta tarea se realizará en clases.
- b. Del análisis surgirán asociaciones y relaciones entre obras que se constituirán en una idea curatorial.
- c. A partir de allí, el equipo de trabajo deberá:

- Desarrollar una breve fundamentación de la idea curatorial. (Guion curatorial)
- Realizar un esquema de diseño expositivo fundamentando las razones del relato curatorial y de la elección del espacio.
- Proponer un monotipo de la imagen y el diseño que formarán parte de la exposición. Material de folletería y comunicación digital.

Material que los equipos de trabajo deberán presentar a la cátedra y compañeros:

- Carpeta digital en un solo PDF conteniendo: Guion conceptual y técnico, textos de comunicación al público (texto de pieza gráfica, texto de muro, etc.), maquetación del diseño de montaje, maquetación del diseño de pieza gráfica. Se podrán utilizar medios analógicos y digitales. Los estudiantes tendrán la posibilidad de utilizar software específico, como Adobe Illustrator; Photoshop; Corel Draw; Skecht Up.
- Presentar públicamente en clase la idea/hipótesis; su justificación conceptual; el corpus seleccionado y guión; el diseño de montaje (lo más aconsejable es utilizar medios digitales); un monotipo de la pieza gráfica; descripción de la acción cultural.

La puesta en común en clases de este primer proyecto será considerado el **parcial B**. A partir del análisis de éstas y de las primeras lecturas bibliográficas, los estudiantes estarán en condiciones de realizar el proyecto expositivo de su trabajo final.

En este proyecto, el corpus de producción artística será “construido” analíticamente por los propios estudiantes y comprometerá una poética o conjunto de poéticas; la problematización sobre los tipos de lenguajes artísticos implícitos; sobre las relaciones sincrónicas de las poéticas en el espacio social-

artes visuales

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

cultural; sobre los modos de circulación, valoración, etc. Lo importante es que los equipos de trabajo puedan reconocer objetos de estudio (análisis crítico, problematización, conceptualización, etc.) en este corpus. A partir de esta construcción, el grupo podrá:

- Revisar sus propias producciones tomando la distancia necesaria para su análisis.
- Poner las distintas poéticas en relación: mirar al otro para volver a ver la propia práctica.
- Ensayar fundamentos mediante la escritura, para fundamental en la elaboración de un proyecto de trabajo final, y de producción artística.

El proyecto que el equipo llevará adelante comprenderá las siguientes etapas:

- Heurística – trabajo de campo: visualización de obras, realización de entrevistas (si fuera necesario), revisión de bibliografía específica, etc.
- Descripción densa / Análisis interpretativo –trabajo de análisis y escritura: Interpretación de la documentación, escritos, corpus de obras, etc.; escritura del desarrollo de este análisis.

parcial B: De carácter grupal.

- Se tomará como parcial la presentación primera del proyecto del equipo. Se evaluará la claridad, la profundidad del análisis y la síntesis expositiva.

Unidad III:

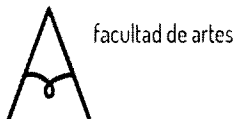
Trabajo Práctico N°4

Tiempo de desarrollo: Octubre/noviembre. Este práctico acompañará el proceso de desarrollo del trabajo final de grado. (este TP se definirá de acuerdo al tiempo restante

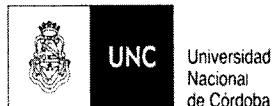
Trabajo individual: Con la excepción de aquellos casos que decidan realizar sus trabajos finales en equipo.

artes visuales

facultad de artes

Proyecto de exposición.

El proyecto implicará el desarrollo de los siguientes pasos:

- 1) Proponer un *posible diseño expositivo en función del trabajo final de la carrera.*
- 2) Redactar un texto breve explicando los fundamentos conceptuales de la exposición.
- 3) Desarrollar un monotipo de la pieza gráfica.

Se propone el trabajo intensivo sobre los conceptos y prácticas planteados en cada unidad mediante las siguientes herramientas metodológicas:

- Lectura y estudio de los textos, discursos sobre el arte de tipo crítico y teórico, referidos en bibliografía.
- El trabajo de producción de cada una de las etapas prácticas, en el primer cuatrimestre, donde se delimitarán los roles de cada participante del equipo. Esto abre la posibilidad de que el estudiante perfile intereses dentro de los trabajos del arte.
- El debate crítico sobre los trabajos presentados en clase, donde se requerirá y evaluará la participación activa de todos los grupos y estudiantes.
- Se trabajará a partir de clases teóricas que abordarán tópicos, conceptos, categorías con el fin de generar el conocimiento necesario de partida hacia las producciones y desarrollos prácticos de cada trabajo;
- La evaluación y autoevaluación de trabajos.
- Se proyectarán ejemplos de proyectos con resultado expositivo de diferentes modos de exhibición de obra visual y ensayos críticos, donde se problematicen los conceptos y procesos analizados.
- Los procesos de trabajo serán analizados en clase y en clases de consulta.

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

7. Evaluación:

Las evaluaciones estarán referidas al contenido y las prácticas de cada unidad.

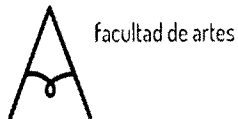
Pautas generales de evaluación:

- a) Claridad, rigor y coherencia conceptual. (Se espera del alumno un nivel correspondiente a un quinto año de una Licenciatura universitaria).
- b) Interés por aspectos vinculados al saber especializado acerca de la investigación y espacio de recepción de la producción artística.
- c) Autonomía en el proceso de investigación, pensamiento crítico acerca del corpus, exploración y búsqueda de datos y desarrollo de la práctica curatorial y expositiva.
- d) Puntualidad en la fecha prevista de presentación (a convenir en clase con el docente).
- e) Capacidad de síntesis, claridad conceptual, redacción y ortografía en escritos.
- f) Capacidad del equipo de trabajo para otorgar responsabilidades específicas a cada integrante del grupo, en caso de trabajos grupales.

Unidades I y II:

Se evaluará puntualmente:

- a) La pertinencia en la formulación de herramientas del trabajo de campo.
- b) La pertinencia en la elección y recorte del tema y la formulación de un corpus de trabajo.
- c) El desarrollo metodológico en relación al tema.
- d) La capacidad para analizar el corpus de producciones artísticas y construir discurso a partir de este análisis.
- e) La estructura, inteligibilidad, ortografía y redacción de los textos resultantes del proyecto.

- f) La presentación oral en clase de los resultados obtenidos:
Síntesis, claridad, análisis.

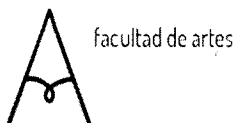
Unidad III:

Se evaluará puntualmente:

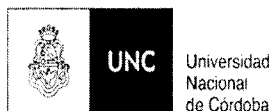
- a) La capacidad para traducir el resultado de la investigación de trabajo final a un guion expositivo en un espacio concreto.
- b) La realización técnica de la maquetación del diseño expositivo.
- c) La maquetación del diseño de catálogo: la pertinencia en la inclusión de imágenes, textos, biografías, gráficos, fotografías, etc.
- d) La realización efectiva del montaje en el espacio real, dependerá de las posibilidades de gestión de esos espacios. En caso de que fuera posible, se evaluará la relación entre el guion, el diseño y el montaje final, teniendo en cuenta los dispositivos utilizados, la elaboración de paratextos (textos explicativos, epígrafes, flyers, etc.). La narrativa de la exposición (en cualquier formato y espacio) deberá tener en cuenta las posibles lecturas y recorridos que el espectador pudiera realizar.
- e) El desarrollo de actividades y elementos de divulgación y su pertinencia, tales como: material de mediación, comunicación, crítica, etc.
- f) La dinámica para elaborar acciones culturales tales como: conversaciones con artistas, con público, con expertos, etc.
- g) La presentación oral en clase de los resultados obtenidos.

artes visuales

facultad de artes

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

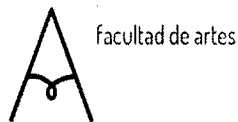
Requisitos de Promoción:

- Contar con el **80%** de la **asistencia** a clase. Se consideran obligatorias las clases teóricas y las presentaciones de trabajos prácticos.
- Tener el **100%** de los **trabajos prácticos y parciales**, aprobados con **6** o más, cuyo promedio final sea una nota de **7** o más. Haber entregado los trabajos en las **fechas estipuladas** por la cátedra.

Requisitos para la regularidad:

- Contar con el **80%** de **asistencia** a las clases obligatorias: Teóricos y entrega de trabajos prácticos.
- Tener el **100%** de los **trabajos prácticos y parciales** entregados y aprobados con nota de **4 a 6** puntos, cuyo promedio general no llegue al **7**.
- Se destinarán fechas de recuperatorios para las dos evaluaciones parciales.

CONDICIÓN DE LIBRES:

- Presentar el **100%** de los **trabajos prácticos y ensayos escritos**, con una antelación de 4 días hábiles a las fechas de exámenes para ser corregidos por los docentes. Enviar a las siguientes direcciones de mails:
carinacagnolo@gmail.com /
juanderxl@gmail.com

10. CRONOGRAMA TENTATIVO:

Fecha estimativa	Unidad/etapa	Teórico	A cargo de:	Práctico	A cargo de:
22/3	Unidad I	Presentación, objetivos de la materia. Modos de comunicación. Metodología.	Prof. Cagnolo	Conformación de grupos de trabajo. Listado de estudiantes. Pedido de análisis de caso: Visita a exposición.	Prof. Der Hairabedian
29/3		Análisis del sistema artístico en relación a su circulación y puesta en valor. Nociones sobre los aspectos institucionales y de la circulación de las artes visuales.	Prof. Cagnolo	Análisis de los casos obtenidos en el TPn1	Prof. Der Hairabedian / Cagnolo
5/4		Unidad II	Circulación de las artes visuales. Tipos de espacios expositivos y sus implicancias	Prof. Cagnolo	Puesta en común de los equipos: análisis de casos. Pedido Trabajo

artes visuales

facultad de artes

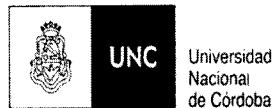
UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

		sociológicas.		Práctico N°1: Corpus de poéticas a seleccionar.	
12/4		Visita a exposición: Análisis de caso N°2.			Prof. Der Hairabedian / Cagnolo
26/4		Introducción a la museología. Paradigmas museológico s. Historia de la curaduría en relación al museo (dentro y fuera de él). Narrativa s curatoriales Curaduría. Definición.	Prof. Cagnolo	Consigna TPN2	Prof. Der Hairabedian
3/5					
10.5		Elementos para la concreción de proyectos expositivos. Circulación de un proyecto curatorial.			
17.5		Clase de consulta TPN2			Prof. Der Hairabedian
31/5		Parcial A:			
7.6		Puesta en común de los equipos. Inicio TPN°2: corpus de poéticas seleccionadas para trabajar.			Prof. /Der Hairabedian / Cagnolo
14.6		Exposición como dispositivo.	Prof. Cagnolo	Consulta TPN2	Prof. /Der Hairabedian / Cagnolo
21.6		Evaluación TPN2 /instancia análisis de procesos			Prof. Cagnolo /Der Hairabedian
28.6		Evaluación TPN2 / instancia análisis de procesos			
5.7		Evaluación TPN2/ instancia análisis de procesos			
2.8	Unidad III	Manifiestos curatoriales en el arte contemporán eo.	Prof. Cagnolo	Propuesta TPN°2 / instancia curatorial	

A artes visuales

A facultad de artes

		Tratamiento escritural.			Prof. Der Hairabedian
9.8		Visita exposición			
16.8		Concepto de Mediación en el arte contemporáneo		TPN°2 / instancia curatorial	Prof. Cagnolo / Der Hairabedian
23/8		Clase teórica: historia de las exposiciones. Paradigmas	Prof. Cagnolo		
30.8		Herramientas de la práctica expositiva. Tipos de guiones.		Taller	
6/9		Diseño de montaje. Ejemplos. Codificación. Herramientas para la comunicación del diseño de exposiciones. Gestión expositiva.		Clase Práctica sobre recursos de diseño digital: elaboración de diseños de montaje.	Prof. Der Hairabedian
13/9		Parcial B: Exposición y análisis de avances TP2: instancia exposición			Prof. Der Hairabedian / Cagnolo /
28.9					
4/10		Análisis de diferentes tipos de textos. Ejemplos.	Prof. Cagnolo	Ensayo de escritura	Prof. Der Hairabedian / Cagnolo
11/10		Consulta general / Taller			Prof. Cagnolo / Der Hairabedian
11.10					
25.10		Evaluaciones TP2: instancia exposición			Prof. Cagnolo / Der Hairabedian
1.11					

artes visuales

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

8.11		Evaluaciones TPN°3	Cierre de libretas / Recuperatorios	
------	--	-----------------------	--	--

9. **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene** (cuando corresponda. En los casos donde se presenten trabajos prácticos o exámenes con montajes de obras debe incorporarse el siguiente recuadro.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

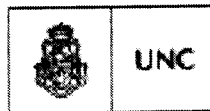
Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2036 Gestión y posproducción artística

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: **Artes Visuales**
Carrera/s: **Licenciaturas en Artes Visuales** PLAN 2014
Asignatura: **Seminario de Trabajo Final**

Equipo Docente:
Profesor Titular: **Lucas Di Pascuale**
Profesor Adjunto:
Adscriptas/os: **Florencia Walter, Tomás Alzogaray, Aylén Bertolino Luna, Lucrecia Requena, Catalina Federovisky y Melisa Cañete.**

Distribución Horaria Cursado: **Miércoles de 15 a 18 hs**
Consultas: miércoles de 13 a 15 hs. Solicitar turno a lucadiapsuale@gmail.com

1) Fundamentación / Enfoques / Presentación:

En su libro *Para salir de lo posmoderno* Henri Meschonnic postula como tentativa la vigencia de la Modernidad, nos habla de una actualidad en el arte donde las intenciones suelen suplantar a las realizaciones, donde lo sabido en relación a qué es el arte suele no dejar lugar a eso por descubrir, que es en definitiva de lo que el arte trata. Meschonnic propone que el *Sujeto es la Modernidad*, que las teorías del sujeto y las teorías de la modernidad son solidarias y correlativas unas con otras. No nos habla de un sujeto integrado, sino que por el contrario, se refiere a una *colección de sujetos*: el sujeto del conocimiento conquistador del mundo, el del conocimiento filosófico, el sujeto del conocimiento de los otros, el sujeto psicológico a partir del psicoanálisis, el sujeto del derecho... Cada uno con su especificidad. Se detiene particularmente en un sujeto que *está ausente de todos los otros, inclusive del sujeto filosófico*, nos dice. Lo llama *el sujeto del poema. O del arte*. Y lo define como *un sujeto ético, porque su actividad es tal que la subjetivación generalizada del lenguaje, de las materias, de las formas –formas no cosas, formas del ver, del sentir, del comprender, invenciones de relaciones con uno mismo y con los otros, corporales e intelectuales– hace advenir al estatuto de sujeto que por esta subjetivación es sujeto*¹.

Al pensar un perfil de egresado de las Licenciaturas en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Córdoba imaginamos ese mismo sujeto, el *del poema o del arte*, y es en tal sentido que proponemos el presente programa de trabajo. Nuestro íntimo propósito es el de colaborar con esa subjetivación de la que nos habla Meschonnic. Auspiciamos estudiantes que continuando con lo realizado a lo largo de la carrera, encaren una producción –en vistas de su Trabajo Final y a continuar a futuro– mediante la cual descubran sus propios modos de hacer, reflexionen sobre ellos y postulen la aparición pública de ese hacer también como una manera de reflexionar con otros. Auspiciamos egresados que lejos de conformarse con lo que hasta el momento sabemos del arte, propongan su trabajo –en el área que

¹ MESCHONNIC, Henri, *Para salir de lo postmoderno*, Editorial Cactus y Tinta Limón Ediciones, Buenos Aires, 2017.

este se encuentre— como una posibilidad de redefinir permanentemente los lindes disciplinares. Seminario de Trabajo Final es un espacio de indagación mediante el cual los estudiantes deberán arribar lo más ajustadamente posible a problemáticas, materialidades, prácticas y experiencias que serán tratadas durante el desarrollo de su Trabajo Final. Entendemos que la facilidad para acercarnos a estas definiciones está directamente relacionada con un habitar territorios propios, de manera consciente y crítica, por parte de los estudiantes a lo largo de la carrera.

Nos referimos a territorios propios como aquellos desde los cuales un estudiante tiene la posibilidad de proponer —de manera reflexiva— relaciones con una exterioridad conformada por pares, docentes, institución académica y campo del arte, este último desde su gran diversidad.

Proponemos una práctica de taller donde la materialización de piezas y la práctica escritural sean solidarias y correlativas, ambas se produzcan en una interacción recíproca. Así mismo es nuestra intención abordar la escritura como un proceso particular, no sólo en relación al proyecto específico que trata, sino también en relación a las prácticas escriturales de quien la lleva adelante.

Optamos por una dinámica de trabajo donde los procesos de producción, análisis y escritura realizados por nuestros pares son prioritarios a la hora de reflexionar sobre la propia práctica y la producción artística en un sentido más general. Es así que Seminario de Trabajo Final se desarrolla interrelacionando: **a)** encuentros colectivos de análisis de la producción artística de cada estudiante, **b)** ejercicios individuales de escritura y su posterior puesta en común y **c)** vinculaciones con producción de trabajos finales y prácticas de egresados recientes, como así también con artistas y curadores del medio.

2) Objetivos

Generales

lograr que el/la estudiante:

- a. proponga problemáticas a explorar en el marco del Trabajo Final de su Licenciatura en Artes Visuales.
- b. apele a exploraciones realizadas a lo largo de la carrera a la hora de definir dichas problemáticas.
- c. concrete una producción de escritura reflexiva en relación a dichas problemáticas.
- d. contextualice sus producciones en un sentido artístico, histórico y cultural tanto de manera local como internacional.

Específicos

lograr que el/la estudiante:

- a. sea consciente de los diversos aspectos que alberga su producción artística, e identifique aquellos que aparecen como atributos en relación al sentido que le otorga a dicha producción.
- b. interactúe de manera generosa a la hora de analizar la producción de sus pares como así también a la hora de hacerlo con su propia producción.
- c. otorgue valor a su producción artística, concibiéndola también como una posibilidad de intervenir en la definición de lo que entendemos por artes visuales.
- d. concrete la producción de su Trabajo Final como una apertura hacia futuras indagaciones.

3) Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

El seminario no cuenta con contenidos a priori, ya que se consideran contenidos del mismo a las problemáticas planteadas por las propias producciones de los estudiantes en el marco del desarrollo de su Trabajo Final. En un sentido amplio el contenido del presente seminario es el de la **producción en artes**, la cual pretendemos se desarrolle desde dos aspectos –en correspondencia con la reglamentación vigente de Trabajo Final– que consideraremos como Unidades del presente programa. Se trata de dos unidades interrelacionadas de manera general al mismo tiempo que interrelacionadas de manera particular en cada experiencia de producción: Unidad A: **Materialización** y Unidad B: **Reflexión crítica**

- a. **Materialización:** entendemos por materialización al proceso de producción de una serie de piezas y/o experiencias que incorporen una estrategia particular de encuentro con un otro, una determinada manera de tomar estado público. En este sentido pensaremos al montaje expositivo como espacio de producción y materialización.
- b. **Reflexión crítica:** entendemos la reflexión crítica como un proceso de escritura estimulado a partir de **lecturas** individuales y colectivas de la propia producción, como así también a partir de lecturas bibliográficas citadas en el presente programa y/o agregadas por el estudiante. Las lecturas de la propia producción –realizadas en diálogo con pares y docentes– intentan encontrar aspectos significativos en pos de descubrir posibles líneas de desarrollo, explorar los atributos, al tiempo que intensificar vinculaciones con otras producciones y reflexiones.

4) Bibliografía obligatoria

Trabajos Finales de la Licenciatura en Artes visuales destacados por sus escritos (recomendados por diversos docentes de la casa).

ALDERETE, Ana Sol, *20 Notas*. TF de la Licenciatura en Grabado, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, 2008.

BARBERIS, Maron, *Melancolía. Poéticas de la palabra y la imagen*. TF de la Licenciatura en Grabado, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, 2015.

BARBOZA, Antonella; ACCIETTO, Rodrigo y FIORINO, Juliana, *Arte terrestre*. TF de la Licenciatura en Escultura, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, 2015.

BARTOLINO LUNA, Aylén, *La Casa es está*. TF de la Licenciatura en Grabado, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, 2016.

BURBA, Luciano, *Espero haberme equivocado lo suficiente*. TF de la Licenciatura en Escultura, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, 2009.

CASTIÑEIRA, Romina, *Espacio–vacío*. TF de la Licenciatura en Escultura, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, 2012.

FEDEROVSKY, Catalina, *Posibilidades de la imagen mínima*. TF de la Licenciatura en Grabado, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, 2018.

GATICA, Victoria, *Ensayos de apertura tres*. TF de la Licenciatura en Escultura, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, 2012.

GÓMEZ, Jéssica Agustina, *Dibujar, archivar y montar*. TF de la Licenciatura en Grabado, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, 2017.

GONZÁLEZ MUSSANO, Eugenia, *Sobre el espacio en el arte contemporáneo "Una posibilidad en la estación de las lluvias"*. TF de la Licenciatura en Pintura, Facultad de Artes Universidad Nacional de Córdoba, 2011.

LINOSI, Damián, *Como el gato mirando al canario inalcanzable*. TF de la Licenciatura en Pintura, Facultad de Artes Universidad Nacional de Córdoba, 2017.

MOLINA, Manuel, *Investigación pictórica. Sobre la materialidad de la pintura orgánica y sus dimensiones lingüística y social*. TF de la Licenciatura en Pintura, Facultad de Artes Universidad Nacional de Córdoba, 2015.

PÉREZ, Rocío y SÁNCHEZ Luciana, *Diálogos abiertos sobre la creación colectiva*, TF de la Licenciatura en Grabado, Facultad de Artes Universidad Nacional de Córdoba, 2017.

PERUGLIA, Ana Paula, *La tristeza de las cosas*, TF de la Licenciatura en Pintura, Facultad de Artes Universidad Nacional de Córdoba, 2018.

REQUENA, Lucrecia, *Ensayos sobre el final, Archivo autobiográfico de performance*. TF de la Licenciatura en Pintura, Facultad de Artes Universidad Nacional de Córdoba, 2017.

ROQUE BRUGUÑA, Paula, *Salar*. TF de la Licenciatura en Grabado, Facultad de Artes Universidad Nacional de Córdoba, 2017

VILLANUEVA, María Celeste, *Llama N° 4010, El dibujo como memoria*. TF de la Licenciatura en Pintura, Facultad de Artes Universidad Nacional de Córdoba, 2015.

WALTER, Florencia, *Animal print o mi cuarto rosa*. TF de la Licenciatura en Pintura, Facultad de Artes Universidad Nacional de Córdoba, 2013.

5) Bibliografía Ampliatoria

AISEMBERG, Diana, *MDA Apuntes para un aprendizaje del arte*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo 2017.

BANG LARSEN, Lars, *Arte y Norma, Cruce Casa Editora*, Buenos Aires, 2016.

BARTHES, Roland, *El placer del texto y Lección inaugural*. Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires, 2011.

BAUDRILLARD, Jean, *Cultura y simulacro*, Barcelona, Kairos, 2007.

BOURRIAUD, Nicolas, *Estética relacional*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2007

BREA José Luis, *Las tres eras de la imagen*, Akal, Madrid 2010.

BREA, José Luis, *Noli me legere. Divertimentos Del melancólico: El enfoque retórico y El primado de La alegoría em El arte contemporáneo*, Murcia, Cendeac, 2007. Ver también en jose-luisbrea.net/ediciones_cc/noli.pdf

BÜRGER, Peter, *Teoría de la Vanguardia*, Barcelona, Península, 1997.

DIDI-HUBERMAN, Geroges, *Ante el tiempo*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2011.

ECCO, Humberto, *Como se hace una Tesis. Técnicas y procedimientos de investigación estudio y escritura*. Gedisa, Barcelona, 1977.

ESCOBAR, Ticio, *Imagen e intemperie*, Buenos Aires: Capital intelectual. 2015

FOSTER, Hal, *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal. 2001.

GARCIA, Luis, *La comunidad en montaje*, Buenos Aires, Prometeo, 2018.

GIUNTA, Andrea *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación arteBA, 2014.

GROYS, Boris, *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires, Cajá Negra, 2014.

GUASCH, Ana María, *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades*, Madrid, Akal, 2011.

KRAUSS, Rosalind, *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*, Madrid, Alianza, 1996, cap. Notas sobre el índice

MESCHONNIC, Henri, *Para salir de lo postmoderno*, Editorial Cactus y Tinta Limón Ediciones, Buenos Aires, 2017.

OLIVERAS, Elena, *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*, Buenos Aires, Emecé, 2007.

RANCIÈRE, Jacques, *El maestro ignorante*, Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2007.

WALLIS, Brian (Ed), *Arte después de La Modernidad. Nuevos planteamientos en torno a La representación*, Madrid, Akal, 2001.

6) Propuesta metodológica:

El desarrollo del seminario se dará a partir de una combinación de prácticas que se describen a continuación:

Clínica colectiva. Presentaciones de producción por grupos de estudiantes donde los integrantes de la cátedra van rotando. Cada grupo es responsable de la producción individual de sus integrantes. Cada estudiante tiene la obligación de presentar su producción al menos cinco veces. En la segunda mitad del año las presentaciones deberán incluir ideas de abordaje del espacio expositivo.

Escritura. Se proponen prácticos de escritura desde lo general a lo particular (en relación al trabajo: **a.** de un referente, **b.** de un compañero y **c.** propio) Se analizan los trabajos mediante puestas en común.

Presentaciones o visitas. Se invitan: **a.** tesis recientes a hacer una presentación de su trabajo final, **b.** artistas y curadores del medio que se encuentran realizando exposiciones.

Asistencia a instancias de TF. Se promueve la asistencia del curso a las instancias de TF de las Licenciaturas en Artes Visuales.

Biblioteca de cátedra. Se constituye una biblioteca conformada por aquellos Trabajos Finales de las Licenciaturas en Artes Visuales destacados por sus escritos. Esta biblioteca se conforma a partir de recomendaciones de docentes de la casa.

Parcial grupal. Cada grupo presenta a modo del dictado de una clase teórica, un avance de la producción individual de sus integrantes.

Evaluación Final. Cada estudiante debe instalar un grupo de trabajos (Materialización) y presentar un texto (Reflexión crítica) que los acompañe.

7) Criterios de Evaluación:

Las evaluaciones están integradas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera la participación activa en los debates grupales y la transferencia de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Se evalúa –a través de trabajos escritos- la capacidad de enunciar y referenciar la obra como el primer paso de una operación deductiva. La disposición y desarrollo de capacidades reflexivas y de investigación en función del diseño de una propuesta metodológica de trabajo. Las alternativas de materialización en torno a la creación de sentido/s. La selección y experimentación de técnicas y materiales. El dominio en la configuración de la propuesta.

Evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>).

9) Condiciones del Alumno y modalidad del cursado – Res HCD n° 363/99 y sus modificaciones Res HCD n° 462/99 y 248/02

Para obtener la **REGULARIDAD** el alumno deberá realizar y aprobar el 80% de los prácticos propuestos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Cumplir con el 80% de asistencia a clase. Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación. Todos los prácticos y evaluaciones (100%) tendrán una instancia de recuperación.

Para **PROMOCIONAR la materia** es necesario aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION. La cátedra solicita la realización de un trabajo integrador de los contenidos desarrollados en el curso.

Para rendir el examen final en condición de alumno regular, el estudiante deberá instalar un grupo de trabajos (Materialización) y presentar un texto (Reflexión crítica) que los acompañe.

EXÁMEN LIBRE el estudiante deberá presentar **a. Materialización:** una serie de piezas y/o experiencias que alberguen problemáticas en común proponiendo una estrategia particular a la hora de tomar estado público. **b. Reflexión crítica:** proceso de escritura dando cuenta de **lecturas** sobre la producción propia, como así también de lecturas bibliográficas citadas en el presente programa y/o agregadas por el estudiante. Esta reflexión crítica deberá abordar aquellos aspectos significativos propuestos en a. Materialización, explorar atributos, al tiempo que proponer vinculaciones con otras producciones y reflexiones.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinente si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable. Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

10) Cronograma tentativo

Fecha		Actividad	Descripción	Comisión	
				A	B
MARZO	20	Presentación	Programa / se constituyen grupos Consigna TP Escritura 1		
	27	Lectura Colectiva 1	Lectura inicial /presentan todos los integrantes. Se propone realizar un desmontaje previo de lo producido hasta el momento.		
ABRIL	3				
	10	Lectura Colectiva 2	TP Escritura 1 y lectura de procesos		
	17		Consigna TP Escritura 2		
	24	Lectura Colectiva 3	Lectura de procesos		
MAYO	8				
	15	Desmontaje 1	Presentación y diálogo a partir del Trabajo Final de egresado/a reciente. Y/o artista/curador/a.		
	29	Lectura Colectiva 4	Lectura de procesos		
JUNIO	5				
	12	Lectura Colectiva 5	TP Escritura 2 y lectura de procesos. Recuperatorio		
	19		TP Escritura 1 Consigna TP Escritura 3		
	26	Parcial	Cada grupo realiza una puesta en común, presentando los procesos de cada uno de sus integrantes		
JULIO	3				
	31	Lectura Colectiva 6	Lectura de procesos Recuperatorio de Parcial		
AGOSTO	7				
	14	Lectura Colectiva 7	TP Escritura 3 y lectura de procesos. Recuperatorio TP Escritura 2		
	21		Sugerencias de Reescritura		
	28	Desmontaje 2	Presentación y diálogo a partir del Trabajo Final de egresado/a reciente. Y/o artista/curador.		
SEPTIEMBRE	4	Lectura Colectiva 8	Lectura de procesos y de textos		
	11				
	18	Lectura Colectiva 9	Lectura de procesos y de textos		
OCTUBRE	2				
	9	Presentación Final	Cada estudiante debe instalar su proceso de producción y presentar un escrito donde reflexiona sobre dicho proceso.		
	16				
	23				
	30				
NOVIEMBRE	6	Recuperatorio Presentación Final			
	13	Evaluación de la Materia Firma de libretas	Debate sobre el desarrollo del programa, sus debilidades y fortalezas.		

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2038 Seminario de Trabajo final

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Artes Visuales.
Carrera: Profesorado en Educación Plástica y Visual.
Asignatura: Lenguaje Plástico Visual y Escolaridad I.
Año curricular: 2° Año.
Materia: Anual
Modalidad de cursado: Materia (Teórico- Práctico).
Docente: Prof. Titular: Sara Inés Carpio.
Adjunta: Prof. Olga Argarañaz
Distribución Horaria: Miércoles de 9:00 hs. a 12:00 hs.
Horario de atención a estudiantes: Miércoles de 12:00 hs. a 13:00 hs.
Consulta: lenguajeplasticovisual@gmail.com

Fundamentos:

La propuesta de Cátedra plantea el estudio de aspectos teóricos y metodológicos de la enseñanza del lenguaje Plástico Visual en los niveles inicial y primario del sistema educativo. Para esto proponemos dos instancias: una teórica y otra práctica.

La primera consiste en el desarrollo de diferentes perspectivas de la enseñanza del lenguaje en los aspectos conceptuales, procedimentales y didácticos y la segunda, de aspectos conceptuales y prácticos centrados en la actividad de taller.

El tipo de abordaje será – teórico – práctico, y esta materia permitirá profundizar y comprender que la enseñanza del lenguaje plástico visual implica un posicionamiento teórico- metodológico - didáctico, para lograr responder: qué, cómo, y para qué enseñar este lenguaje.

Durante este recorrido se pretende que las/los estudiantes puedan diseñar propuestas pedagógicas coherentes conceptual y metodológicamente con un sólido marco teórico integrando la experiencia práctica del taller.

Objetivos generales:

- Conocer diferentes perspectivas de enseñanza del lenguaje plástico visual.
- Reflexionar y analizar los documentos curriculares del nivel inicial y primario Nacionales y de la Provincia de Córdoba.
- Explorar, experimentar y documentar: técnicas y materiales tradicionales y no tradicionales. Contextualizar socio-históricamente y analizar conceptos y procedimientos.
- Diseñar propuestas de enseñanza y materiales didácticos con coherencia conceptual y metodológica.

Unidad 1**¿Cómo, qué y por qué enseñar el lenguaje plástico visual?****Dimensión disciplinar- socio-histórica-contextual-.****Objetivos específicos:**

- Conocer y analizar las diferentes perspectivas de educación artística –plástica y visual- en el siglo XX y XXI.

Contenidos: a) El modelo academicista o de desarrollo de destrezas instrumentales. b) El modelo de autoexpresión creadora a través del arte. (Desde la segunda guerra

mundial hasta nuestros días).c) El desarrollo de la alfabetización visual o lenguaje visual. (Desde la década de los '60 hasta nuestros días). d) La Educación Artística como disciplina o revisión disciplinar. (Basada en cuatro disciplinas básicas en arte: La estética, la crítica de arte, la historia del arte y la producción en el taller. Elliot Eisner, Howard Gardner, desde la década de los '60 hasta nuestros días). e) Debates contemporáneos: todos los significados de todas las imágenes de todas las culturas, educación artística para la comprensión de la cultura visual. (Fernando Hernández, Arthur Efland). f) Arte y sociedad, ampliación de ciudadanía e identidades en plural. Aproximación a los conceptos fundantes de la Escuela Nueva: contextualización socio-histórica, el caso de la escuela de la Srta. Olga.

Bibliografía Obligatoria

EISNER, Elliot (1972) Educar la visión artística. (1995) Paidós. Barcelona. España.

Capítulos

1-¿Por qué enseñar arte?

4- ¿Cómo se produce el aprendizaje artístico?

GERMÁN, Gregorio (2000) Hacia una Nueva Escuela. Quince años de experiencia del Proyecto Escuela Nueva Juan Mantovani. Comunicarte. Córdoba. Argentina.

Capítulo:

2- Los conocimientos pedagógicos fundantes.

HERNÁNDEZ, Fernando (1997). Educación y cultura visual. Kikiriki. Sevilla.

Capítulos:

1-De intenciones, caminos, dudas y riesgos.

2-Educación artística para la comprensión de la cultura visual.

Bibliografía básica de consulta:

AUGUSTOWSKY, Gabriela. (2012) El arte en la enseñanza. Paidós. Buenos Aires.

DUSSEL, I y GUTIERREZ, Daniela, compiladoras. (2006) Educar la mirada: Políticas y pedagogías de la mirada. Manantial. Buenos Aires.

EFLAND, Arthur. (1996) La educación en el arte posmoderno. (2003) Paidós. Barcelona.

MIRZOEFF, Nicholas (1999) Una introducción a la cultura visual (2003) Paidós Arte y Educación. Barcelona. España.

Documentales:

La escuela de la Srta. Olga. (1991) Dirección: Mario Piazza.

Escuelas Argentinas- Escuela N°4411 de Luracato, Dpto. Molinos-Salta- Canal Encuentro.

Unidad 2

Cómo, qué y para qué planificar y evaluar el Lenguaje Plástico Visual

Dimensión disciplinar -pedagógica-didáctica-

Objetivos específicos:

- Conocer los documentos curriculares de nivel inicial, primario Nacional y de la provincia de Córdoba.
- Planificar y evaluar la enseñanza del lenguaje plástico visual en los niveles inicial y primario.

Contenidos: Análisis crítico a los documentos curriculares de nivel inicial, primario Nacional y Provincial. La importancia de la planificación, la selección de contenidos, metas o propósitos docentes, el planteamiento de objetivos generales y específicos, construcción metodológica, lo metodológico y la enseñanza del lenguaje plástico visual, actividades de los estudiantes y del docente, materiales didácticos, materiales y herramientas, modos y criterios de evaluación. La importancia de la evaluación en la enseñanza del lenguaje plástico visual. El portafolio. ¿Qué se puede evaluar? Los diferentes contextos a tener en cuenta para la evaluación según Elliot Eisner. El diseño de Unidades Didácticas: cómo, qué, para qué. Continuidad y secuencialidad: la secuencia didáctica. Objetivos educativos y objetivos expresivos. La creatividad: ¿se puede evaluar?

Bibliografía Obligatoria

EISNER, Elliot (1972) Educar la visión artística. (1995) Paidós. Barcelona. España.

Capítulos

6- Construcción de Currículos en la educación de arte: algunas expectativas esperanzadoras.

8- Crecimiento infantil en arte: ¿se puede evaluar?

HERNÁNDEZ, Fernando (1997). Educación y cultura visual. Kikiriki. Sevilla.

Capítulo:

7-La evaluación en la educación artística.

Bibliografía básica de consulta:

EISNER, Elliot (2002) El arte y la creación de la mente. (2004) Paidós Arte y Educación. Barcelona. España.

Unidad 3**Lenguaje Plástico y Visual:****Exploración y experimentación orientada a la enseñanza.****Dimensión teórico-práctica.****Objetivos específicos:**

- Investigar y seleccionar conceptos, técnicas y materiales tradicionales y no tradicionales del lenguaje Plástico Visual.
- Explorar y experimentar conceptos – tradicionales y no tradicionales – del lenguaje.
- Relacionar las perspectivas de enseñanza con los conceptos y procedimientos seleccionados.

Contenidos: Exploración y experimentación con técnicas y materiales, tradicionales y no tradicionales. Contextualización socio histórica.

Bibliografía básica de consulta:

AAVV. Pintura Argentina. Panorama del periodo 1810-2000. Serie Libros de Arte. Banco Velox. 2001.

AAVV.100 Años de Plástica en Córdoba. 1904-2004. 100 Artistas- 100 Obras en el Centenario de la Voz del Interior.2004.

ACASO. María. (2006). El lenguaje visual. Editorial Paidós, Bs.As. (2008).

SUÁREZ Guerrini, Florencia y otros. (2010) Usos de la ciencia en el arte argentino contemporáneo. Papers Editores. Buenos Aires. Argentina.

SUREDA, J. y GUASCH, A. M. (1987) La trama de lo moderno. Akal. Madrid. España. 1993.

Unidad 4

Construcción de materiales didácticos.

Dimensión Propositiva: Integración teórica-práctica.

El libro de artista. El libro ilustrado.

Objetivos específicos:

- El libro de artista como propuesta pedagógica.
- Diseñar y construir un libro de Artista /Ilustrado a partir de la experiencia con conceptos y procedimientos con el lenguaje plástico visual.
- Realizar propuestas integrales de enseñanza.

Contenidos: Libro de artista; breve recorrido histórico. La ilustración de libros. El libro ilustrado. Diferentes tipos de encuadernación.

Bibliografía básica de consulta:

TREBBI, Jean –Charles (2012) El arte del pop-up. El universo mágico de los libros tridimensionales. Promopress. Francia.

<http://librosdeartista-historia.blogspot.com.ar/>

Documentos Audiovisuales:

Autoría Colectiva. Título “Mi derecho a decir! Imágenes y voces de Infancias”. DVD:- Proyecto Voluntariado Universitario. Convocatoria 2009.

Autoría Colectiva.- Título: “A contraplano. Una experiencia colectiva de producción audiovisual”. DVD-Proyecto marco “Mi derecho a decir! Imágenes y voces de Infancias. Voluntariado Universitario Convocatoria 2010.

Autoría Colectiva.- Título: “Imagina-ando”. Experiencias colectivas entre arte y educación”. DVD-Proyecto marco “Nuestro derecho a decir! Imágenes y voces de una comunidad”. Voluntariado Universitario Convocatoria 2012.

Aspectos Metódicos:

Los contenidos y actividades se desarrollan en cuatro bloques teóricos, cada uno consta de clases de 3 horas distribuidas entre la exposición teórica y los trabajos prácticos.

Para el desarrollo de las Unidades 3 y 4 se propone la metodología de aula-taller.

Los trabajos grupales tienen como objetivo abrir la discusión de los conceptos planteados y el intercambio de las experiencias entre las/los estudiantes.

Se buscará tensionar los aspectos conceptuales y prácticos en dos instancias:

- ❖ **Trabajos prácticos:** tienen como meta que las/os estudiantes deconstruyan los supuestos que están fundando su conocimiento en el campo de la enseñanza del lenguaje plástico visual. .
- ❖ **Trabajo final,** consiste en el diseño de una propuesta pedagógica-disciplinar en el formato libro de artista/libro ilustrado. La meta es que las/os estudiantes construyan una propuesta coherente con un sólido marco teórico que posibilite relacionar y articular las apropiaciones sustantivas de los contenidos y prácticas del taller.

En los procesos de construcción y apropiación de conocimientos parcial y final se evaluará:

- **Compromiso con las actividades propuestas.**
- **Desarrollo conceptual, análisis y reflexión crítica.**
- **Coherencia y pertinencia de la propuesta de teórica y plástica, parciales y finales.**
- **Aspectos formales y conceptuales en la presentación de los trabajos: técnicas y procedimientos, conceptos y calidad de los materiales empleados en la elaboración de los trabajos.**

Acreditación: Criterios y modalidad de evaluación

Promoción	Regular	Libre
80% Asistencia a las clases teóricas. Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un	Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos	Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES , accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos de toda la

<p>promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN.</p>	<p>prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.</p>	<p>propuesta de la Cátedra. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la constancia escrita merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno.</p>
<p>Criterios de evaluación Apropiación y desarrollo de los contenidos. Integración de los contenidos. Pertinencia lexical. Reflexión y juicio crítico. Apropiación de conceptos. Generación de nuevas ideas. Calidad de la presentación: conceptual y diseño.</p>	<p>Criterios de evaluación Apropiación y desarrollo de los contenidos. Integración de los contenidos. Pertinencia lexical. Reflexión y juicio crítico. Apropiación de conceptos. Generación de nuevas ideas. Calidad de la presentación: conceptual y diseño.</p>	
<p>Modalidad de evaluación Desarrollo y presentación a través de un medio digital u otro medio de la propuesta de enseñanza. Desarrollo en profundidad y justificación de la propuesta teórica y metodológica. Deberá presentar Material didáctico pertinente a la Unidad seleccionada. Glosario: con registro escrito y visual y desarrollo de los contenidos propuestos. Preparar la justificación de la propuesta teórica y metodológicamente y exponerla oralmente.</p>	<p>Modalidad de evaluación Desarrollo y presentación a través de un medio digital u otro medio de la propuesta de enseñanza. Deberá presentar Material didáctico pertinente. Glosario: con registro escrito y visual y desarrollo de los contenidos propuestos. Justificación teórica y metodológica. Deberá preparar un contenido y responder Preguntas relacionadas al material teórico de toda la propuesta de la Cátedra.</p>	

La Cátedra tendrá en cuenta la condición de los estudiantes trabajadores para el cursado, prácticos y parciales según el reglamento.

Cronograma

	Miércoles de 9:00 hs. a 12:00 hs.	Teóricos - Prácticos
MARZO- ABRIL	Lectura comprensiva y análisis del Diseño curricular del Nivel Inicial y Primario de la Provincia de Córdoba. Las diferentes perspectivas de la Educación Artística. La escuela de la Srta. Olga. (1991) Dirección: Mario Piazza. TP Escuela Nueva	20,27 /03 3,10,17,24/04
MAYO - JUNIO	La Educación Artística como disciplina o revisión disciplinar. (Basada en cuatro disciplinas básicas en arte: La estética, la crítica de arte, la historia del arte y la producción en el taller. Elliot Eisner. TP Cap. 1 y 4 Elliot Eisner. Debates contemporáneos: todos los significados de todas las imágenes de todas las culturas, educación artística para la comprensión de la cultura visual. TP Cap. 1-2 Fernando Hernández Cultura Visual.	1, 8, 15, 22, 29 /05 5, 12,19,26/06
	Primer parcial.	
Julio		3/7
Agosto a Noviembre	La importancia de la planificación en Artes Visuales. La importancia de la evaluación en Artes Visuales. El portafolio. ¿Qué se puede evaluar? Los diferentes contextos a tener en cuenta para la evaluación según Elliot Eisner. Continuidad y secuencialidad. Objetivos educativos y objetivos expresivos. La creatividad: ¿se puede evaluar? Cap. 6 y 8 E. Eisner. Cap. 7 Fernando Hernández. El Lenguaje Visual – María Acaso.	7, 14,21, 28/08 4,11,18/09 2,9,16,23,30/10 6,13/11

	<p>Cap. 2 La selección de contenidos, el planteamiento de objetivos generales y específicos, construcción metodológica, actividades, materiales didácticos, materiales y herramientas, modos y criterios de evaluación. TP La planificación. Exploración y experimentación de conceptos. Tradicionales y no tradicionales.</p>	
	Segundo Parcial	
	Presentación del Trabajo final.(A modo del segundo parcial)	Evaluación de los procesos y las Producciones.
	Recuperatorio 1° Parcial	7 /08

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2041 LENGUAJE PLASTICO VISUAL Y ESCOLARIDAD I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019**Departamento Académico: Artes Visuales.****Carrera: Profesorado en Educación Plástica y Visual.****Asignatura: Lenguaje Plástico Visual y Escolaridad II.****Año curricular: 3° Año.****Materia: Cuatrimestral****Modalidad de cursado: Materia (Teórico- Práctico).****Docente: Prof. Adjunta: Sara Inés Carpio.****Distribución Horaria: Miércoles de 13:00 hs. a 16:00 hs.****Horario de atención a estudiantes: Miércoles de 12:00 hs. a 13:00 hs.****Consulta: lenguajeplasticoyvisual1@gmail.com****Fundamentos:**

La propuesta de Cátedra plantea el estudio de aspectos teóricos y metodológicos de la enseñanza del Lenguaje Plástico Visual en el nivel secundario del sistema educativo. Para esto proponemos dos instancias: una teórica y otra práctica desarrolladas en cuatro ejes o dimensiones de estudio.

En el **primer eje o dimensión prescriptiva- institucional**, se analizarán los diseños curriculares: documentos de la Nación y Provincia de Córdoba para el nivel medio. El lugar de la Educación plástica y visual en la Escuela secundaria y en la Escuela con orientación en Artes.

El **segundo eje o dimensión investigativa de la enseñanza de lenguaje visual y plástico**, los estudiantes en formación del profesorado realizarán un trabajo de campo con observaciones participativas y entrevistas a estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, institución educativa de nivel pre-universitario perteneciente a la UNC. Los materiales recogidos en el terreno serán los insumos para el desarrollo de proyectos educativos integrados en artes plásticas orientados a este nivel de enseñanza.

El **tercer eje o dimensión teórica- metodológica –didáctica** – se desarrollará la enseñanza de las artes visuales desde la una perspectiva histórica y se profundizará en los enfoques de la corriente disciplinar (E. Eisner, 1974) y la comprensión de la cultura visual (F. Hernández, 1997). Además el diseño de planificaciones a través de la metodología de proyectos integrados, referido a las artes visuales y plásticas con otras áreas de conocimiento. Así también en el análisis y producción de materiales didácticos. Como dispositivo para la evaluación en este nivel de enseñanza se trabajará con la metodología del portafolio.

El **cuarto eje o dimensión disciplinar** se integrarán los ejes antecedentes y profundizará en el lenguaje plástico-visual como un tipo específico de conocimiento. Las artes visuales desde su dimensión cultural local, regional y global. Asimismo serán objeto de estudio las categorías tradicionales de las artes visuales como: perspectiva, luz, color, movimiento, proporción, composición, forma (Giovanni Lomazzo, 1590); y no tradicionales con énfasis en producciones artísticas locales y latinoamericanas (Santana, Carina, 2012) para realizar procesos de indagación y producción a partir de los cuales acercarnos a vida, obra y contexto de los artistas seleccionados. Además el análisis crítico acerca de la validez de diferentes taxonomías como: arte culto, arte popular y arte político, entre otras.

Objetivos generales:

- Analizar los documentos curriculares del nivel secundario Nacional y Provincial.
- Reconocer las producciones visuales relacionadas con las culturas juveniles.
- Profundizar en las perspectivas de enseñanza del lenguaje plástico visual disciplinar y la comprensión de la cultura visual.

- Planificar a partir de la metodología de proyectos integrados en las artes plásticas y visuales.
- Diseñar propuestas de enseñanza y materiales didácticos con coherencia conceptual y metodológica.

Eje 1

Dimensión prescriptiva.

Propuestas curriculares de educación visual y plástica en la escuela secundaria y en la escuela con orientación en Artes Visuales.

Objetivos específicos:

- Conocer y analizar las prescripciones curriculares Nacional y Provincial.
- Reconocer las diferentes racionalidades presentes en los currículos.

Contenidos: La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional: La Educación Artística y la ley de Educación Nacional 26.206. Desarrollo de los fines y objetivos estratégicos de la ley 26.206 en Educación Artística. Aportes de la Ed. Art. A la Formación Ciudadana, a la Formación para el mundo del trabajo y en el ámbito de la Cultura.

Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba. Ciclo Básico de la Educación Secundaria: Fundamentos de la Ed. Artística y Objetivos de las Artes Visuales en la Escuela Secundaria. Diseño Curricular de Educación Secundaria. Orientación Arte (Artes Visuales) I al V. Introducción. Fundamentación. Intencionalidad Capacidades de Egreso de la Orientación. Lenguajes de las Artes Visuales (ítem 15. a, b, c, d)

Bibliografía:

Documentos de consulta:

La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional.
<http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/14862.pdf>

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Diseño Curricular. Ciclo Básico de Educación Secundaria.

<https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%20%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf>

Eje 2

Dimensión Investigativa.

Culturas juveniles y la enseñanza del lenguaje visual y plástico.

Objetivos específicos:

- Realizar trabajo de campo de observación participante en la escuela secundaria.
- Realizar entrevistas a estudiantes.
- Reconocer intereses y necesidades que emergen en las culturas juveniles escolares.

Contenidos:

Método etnográfico en investigación educativa en artes visuales: Trabajo de campo con observaciones participativas y entrevistas a estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, institución educativa de nivel pre-universitario perteneciente a la UNC. Análisis de la recogida de datos a través de indicadores proporcionados por la cátedra.

Bibliografía

EISNER, Elliot (2002) El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Paidós Arte y Educación. Barcelona. 2004.

Capítulo:

9- Agenda para la investigación en la educación artística. La ciencia es una especie de investigación, pero la investigación no es una especie de ciencia.

ROCKWELL, Elsie (2009) La experiencia etnográfica. Paidós. Bs.As.

Capítulo:

2- Reflexiones sobre el trabajo etnográfico.

Eje 3**Dimensión teórica- metodológica –didáctica.****Objetivos específicos:**

- Reconocer desde una perspectiva histórica: Quién enseña, qué, cómo, para quién, dónde.
- Profundizar en el enfoque disciplinar de la enseñanza de las artes visuales y plásticas y la cultura visual.
- Diseñar propuestas de enseñanza con la metodología de proyectos integrados.
- Aplicar el portafolio como metodología de evaluación.

Contenidos: La enseñanza de las artes visuales desde la una perspectiva histórica. Enfoques disciplinar (E. Eisner, 1974) y la cultura visual (F. Hernández, 1997). Diseño de planificaciones de proyectos integrados en las artes visuales y plásticas. Análisis y producción de materiales didácticos. Como dispositivo para la evaluación en este nivel de enseñanza se trabajará con la metodología del portafolio.

Bibliografía

EFLAND, Arthur. Una historia de la Educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales de la enseñanza de las artes visuales.

Capítulos:

- 1-La Educación Artística: contexto social.
- 2-El origen de la Educación Artística en occidente.
- 3-Las Artes Visuales y la Revolución Industrial.

HERNÁNDEZ, Fernando (1997).Educación y cultura visual. Kikiriki. Sevilla.

Capítulo:

VI-Aprender a interpretar la cultura visual.

MIRZOEFF, Nicholas (1999) Una introducción a la cultura visual. Paidós Educador. Barcelona 2004.

Capítulo:

Introducción ¿Qué es la cultura visual?

EISNER, Elliot (2002) El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Paidós Arte y Educación. Barcelona. 2004.

Capítulo:

7-Usos educativos de la evaluación en las artes. No todo lo que importa se puede medir y no todo lo que se puede medir es importante.

Eje 4 Dimensión disciplinar

Contenidos: Profundización en el lenguaje plástico-visual como un tipo específico de conocimiento. La producción del arte visual desde la dimensión cultural local, regional y global. Estudio las categorías tradicionales (Giovanni Lomazzo, 1590) de las artes visuales: perspectiva, luz, color, movimiento, proporción, composición, forma; no tradicionales: instalación, performance, video instalación, el cuerpo y los tatuajes, arte efímero, intervención urbana, cómic, la cita y otras apropiaciones, artes del fuego, imaginario popular, feminismos, con énfasis en producciones artísticas locales y latinoamericanas (Santana, Carina, 2012); las relacionadas con la fotografía, el cine, la tv y el diseño (El caso de la Bauhaus, 1919). Procesos de indagación y producción de artistas contemporáneos locales y latinoamericanos. Análisis crítico de las producciones artísticas a partir de diferentes taxonomías: arte culto, arte popular y arte político, entre otras.

Bibliografía

BAUHAUS Archiv y DROSTE, Magdalena BAUHAUS 1919-1933. Taschen, Berlin 2006.
FRAYLING, C. FRAYLING, H. y VAAN DER MEER, R. Carpeta de Arte. Un recorrido único y tridimensional por la creación del Arte.
SANTANA, Carina. Arte Contemporáneo en América Latina. Proyecto Artístico con Actividades Didácticas. Novedades Educativas. Bs. As. 2012.

Aspectos Metódicos:

Los contenidos y actividades se desarrollan en cuatro bloques teóricos, cada uno consta de clases de 3 horas distribuidas entre la exposición teórica y los trabajos prácticos. Para el desarrollo de la Unidad 4 se propone la metodología de aula-taller.

Los trabajos grupales tienen como objetivo abrir la discusión de los conceptos planteados y el intercambio de las experiencias entre las/los estudiantes.

Se buscará tensionar los aspectos conceptuales y prácticos en dos instancias:

- ❖ Trabajos prácticos: tienen como meta que las/os estudiantes deconstruyan los supuestos que están fundando su conocimiento en el campo de la enseñanza del lenguaje plástico visual.
- ❖ Trabajo final, consiste en el diseño de una propuesta pedagógica-disciplinar de un proyecto integrado. La meta es que las/os estudiantes construyan una propuesta coherente con un sólido marco teórico que posibilite relacionar y articular las apropiaciones sustantivas de los contenidos y prácticas del taller.

En los procesos de construcción y apropiación de conocimientos parcial y final se evaluará:

- Compromiso con las actividades propuestas.
- Desarrollo conceptual, análisis y reflexión crítica.
- Coherencia y pertinencia de la propuesta de teórica y plástica, parciales y finales.

- Aspectos formales y conceptuales en la presentación de los trabajos: técnicas y procedimientos, conceptos y calidad de los materiales empleados en la elaboración de los trabajos.

Acreditación: Criterios y modalidad de evaluación

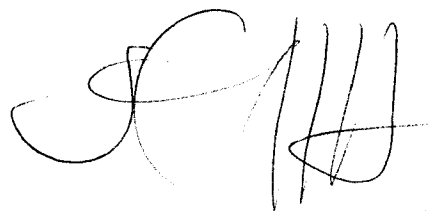
<p>Promoción</p> <p>80% Asistencia a las clases teóricas.</p> <p>Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN.</p>	<p>Regular</p> <p>Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.</p>	<p>Libre</p> <p>Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos de toda la propuesta de la Cátedra. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la constancia escrita merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno.</p>
<p>Criterios de evaluación</p> <p>Apropiación y desarrollo de los contenidos.</p> <p>Integración de los contenidos.</p> <p>Pertinencia lexical.</p> <p>Reflexión y juicio crítico.</p> <p>Apropiación de conceptos.</p> <p>Generación de nuevas ideas.</p> <p>Calidad de la presentación: conceptual y diseño.</p>	<p>Criterios de evaluación</p> <p>Apropiación y desarrollo de los contenidos.</p> <p>Integración de los contenidos.</p> <p>Pertinencia lexical.</p> <p>Reflexión y juicio crítico.</p> <p>Apropiación de conceptos.</p> <p>Generación de nuevas ideas.</p> <p>Calidad de la presentación: conceptual y diseño.</p>	
<p>Modalidad de evaluación</p> <p>Desarrollo y presentación a través de un medio digital u otro medio de la propuesta de enseñanza.</p>	<p>Modalidad de evaluación</p> <p>Desarrollo y presentación a través de un medio digital u otro medio de la propuesta de enseñanza.</p> <p>Deberá presentar Material didáctico pertinente.</p>	

<p>Desarrollo en profundidad y justificación de la propuesta teórica y metodológica. Deberá presentar Material didáctico pertinente a la Unidad seleccionada. Glosario: con registro escrito y visual y desarrollo de los contenidos propuestos. Preparar la justificación de la propuesta teórica y metodológicamente y exponerla oralmente.</p>	<p>Glosario: con registro escrito y visual y desarrollo de los contenidos propuestos. Justificación teórica y metodológica. Deberá preparar un contenido y responder Preguntas relacionadas al material teórico de toda la propuesta de la Cátedra.</p>	
---	---	--

La Cátedra tendrá en cuenta la condición de los estudiantes trabajadores para el cursado, prácticos y parciales según el reglamento.

Cronograma

	Miércoles de 13:00 hs. a 16:00 hs.	Teóricos - Prácticos
AGOSTO	Eje 1 Dimensión prescriptiva. Propuestas curriculares de educación visual y plástica en la escuela secundaria y en la escuela con orientación en Artes Visuales.	07/14/21/28
SEPTIEMBRE	Eje 2 Dimensión Investigativa. Culturas juveniles y la enseñanza del lenguaje visual y plástico.	04/11/18
	Primer parcial.	18/09
OCTUBRE NOVIEMBRE	Eje 3 Dimensión teórica- metodológica – Eje 4 Dimensión disciplinar Didáctica.	02/09/16/23/30 06/13
	Presentación del Trabajo final.(A modo del segundo parcial)	Evaluación de los procesos y las Producciones.
	Recuperatorio 1° Parcial	13 /11

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: 2042 LENGUAJE PLASTICO VISUAL Y ESCOLARIDAD II

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Departamento Académico: Artes Visuales.

Carrera: Profesorado en Educación Plástica y Visual.

Asignatura: Las Artes Visuales en contextos no formales.

Año curricular: 3° Año.

Materia: 1° Semestre.

Modalidad de cursado: Materia (Teórico- Práctico).

Docente: Prof. Sara Inés Carpio.

Distribución Horaria: Miércoles de 14:00 hs. a 18:00 hs.

Horario de atención a estudiantes: Miércoles de 18:00 hs. a 19:00 hs.

Consulta: lenguajeplasticoyvisual@gmail.com

Fundamentos:

Las artes visuales en contextos no formales tienen características singulares, para poder apreciar las particularidades de cada caso, es necesario que el estudiante en formación del profesorado logre apropiarse de conceptos y metodologías pedagógicas didácticas. Éstas serán herramientas potentes para aproximarse a la diversidad contextual. En este sentido importa que lxs estudiantes aprecien las diferentes posibilidades y alcances de las artes visuales en contextos diferentes al escolar, y que, al reconocerlos diseñen e implementen propuestas de enseñanza coherentes.

En el presente existen organizaciones e instituciones con espacios creados y aún por crear para la trasmisión de los conocimientos en torno al arte visual.

Estos espacios caracterizados como no formales constituyen no sólo una posibilidad de ampliar los marcos referenciales en cuanto a este conocimiento específico, sino que también constituyen una fuente de trabajo concreto para lxs estudiantes y futuros docentes.

En este espacio curricular de un cuatrimestre planteamos tres ejes de contenidos:

1°) Análisis y reconstrucción de experiencias educativas en artes visuales de los futuros docentes, tanto de prácticas artísticas como educativas. La biografía escolar y artística mediante narrativas individuales.

Plasmear la memoria de la experiencia personal –trayecto vivido –es el pretexto para reafirmar la construcción de la identidad docente y para proyectar imaginarios como futuro profesional. Asimismo resulta una estrategia para poder identificar y contrastar los diferentes tipos de experiencias vividas en torno al arte: la escolar, la no escolar.

2°) Aproximación a contextos sociales y culturales más allá de la escuela. Bibliotecas oficiales, populares, museos, talleres de artistas, centros de participación comunal, centros comunitarios, entre otros.

Explorar el arte en estos contextos implicará incluir herramientas para el trabajo de campo, aportes de la investigación etnográfica: observación. Aproximaciones diagnósticas: la conversación, la entrevista. Registro y documentación de la vida cotidiana.

3°) Diseñar propuestas para contextos no formales, se desarrollará el aspecto propositivo y la posibilidad de realizar prácticas concretas. Será necesario afianzar el formato de taller y apropiarse de la metodología de proyectos disciplinares para hacer efectiva la enseñanza del arte en estos contextos.

Objetivos generales:

- Desarrollar la capacidad de análisis respecto a la propia biografía escolar y artística y su incidencia en los procesos de identificación y elección profesional.
- Comprender las prácticas pedagógicas y artísticas en contextos no formales en la complejidad socio-cultural en dónde se inscriben.
- Construir saberes y conocimientos en torno a los contextos no formales.
- Apropiarse de herramientas teórico metodológicas para realizar propuestas educativas en contextos no formales.

Unidad 1

Dimensión Experiencial: la biografía escolar.

Análisis y reconstrucción de experiencias educativas y artísticas.

Objetivos específicos:

- Reconocer las representaciones y sentidos construidos durante la escolarización en relación al lugar del arte en la escuela y en la cultura en general.
- Analizar estereotipos o prenociones en torno al docente de arte, arte y artista manifiestos en las biografías escolares.

Contenidos: Biografía escolares y artísticas. Estereotipos en torno a la docencia en artes, el arte y el artista. El lugar del arte en los contextos educativos y en la cultura en general.

Bibliografía obligatoria.

YUNI, José, URBANO Claudio (2005) *Mapas y herramientas para conocer la escuela. Investigación Etnográfica. Investigación –Acción.* Córdoba. Argentina. Ed. Brujas.

Cap. 10

Los métodos biográficos.

Unidad 2

Dimensión política, cultural y socio-comunitaria.

Instituciones y organizaciones sociales no escolares.

Objetivos específicos:

- Reconocer las instituciones y organizaciones que trabajan experiencias artísticas con las infancias, jóvenes, adultos y adultos mayores.
- Realizar aproximaciones diagnósticas: la conversación, la entrevista, registro de la vida cotidiana.

Contenidos: Contextos sociales y culturales más allá de la escuela. Bibliotecas populares, museos, talleres de artistas, centros comunitarios entre otros.

Herramientas para el trabajo de campo, aportes de la investigación etnográfica: observación. Aproximaciones diagnósticas: la conversación, la entrevista. Registro y documentación de la vida cotidiana.

Bibliografía obligatoria.

CHAPATO María E., DIMATTEO, María C. (2014) *Educación Artística*. Horizontes, escenarios y prácticas emergentes. Buenos Aires. Argentina. Editorial Biblos.

Texto del libro:

Introducción. Nuevos horizontes y escenarios en Educación Artística. Volver a pensar la formación docente en artes.

YUNI, José, URBANO Claudio (2005) *Mapas y herramientas para conocer la escuela. Investigación Etnográfica. Investigación –Acción*. Córdoba. Argentina. Ed. Brujas.

Cap. 9

La observación participante.

Cap.11

La entrevista

Unidad 3

Dimensión propositiva.

Propuestas pedagógicas en torno al arte en contextos no formales.

Objetivos específicos:

- Analizar los datos de las aproximaciones diagnósticas de cada contexto con énfasis en las nociones en torno al arte y los gustos e intereses legitimados en cada caso.
- Diseñar un proyecto disciplinar para el contexto observado.
- Realizar prácticas en contextos no formales.

Contenidos: Análisis e interpretación de datos. Metodología de proyectos integrados en artes visuales. Diseño de propuestas para contextos no formales. Prácticas concretas en contextos no formales.

Bibliografía obligatoria

CARPIO, Sara (2010). *Un proyecto de construcción colectiva: talleres de capacitación y producción audiovisual para docentes en el nivel primario de enseñanza*. Ponencia .5º Foro de extensión universitaria Compromisos de la universidad pública. 25 y 26 de agosto. Ciudad universitaria. Córdoba.

CHAPATO María E., DIMATTEO, María C. (2014) *Educación Artística*. Horizontes, escenarios y prácticas emergentes. Buenos Aires. Argentina. Editorial Biblos.

Textos del libro:

Guillermo Alejandro Dillon. El adulto mayor como sujeto del aprendizaje artístico.

Castro C., Troiano Marta B. y Urraco, J.M. La cuestión ética y el problema de la formación en valores.

De Vanna A., Dimatteo, C. La Educación Artística de adultos en los programas de extensión universitaria.

HERNÁNDEZ, Fernando (1997) *Educación y cultura visual*. Kikiriki. Sevilla.

Cap. VIII

Tres proyectos de trabajo para la comprensión de la cultura visual.

Conferencia de Fernando Hernández "Acciones Reversibles. Seminario sobre arte, educación y territorio". Barcelona, noviembre de 2008:

<http://www.youtube.com/watch?v=NfXXiyy2Cf0&feature=related>

<http://www.youtube.com/watch?v=O9xa9rZelcE&feature=relmfu>

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=_wkdOY90ljw

<http://www.youtube.com/watch?v=pJbSVM3bFUw&feature=endscreen&NR=1>

<http://www.youtube.com/watch?v=-zCDmGPVBR8&feature=relmfu>

YUNI, José, URBANO Claudio (2005) Mapas y herramientas para conocer la escuela. *Investigación Etnográfica. Investigación –Acción*. Córdoba. Argentina. Ed. Brujas.

Cap.12

Análisis e interpretación de datos.

Bibliografía ampliatoria:

BOURDIEU, Pierre. (1992) *Las reglas del arte*. Título original: Le regles de l'art. (Traducción: castellana: Thomas Kauf, 1997) Anagrama. Barcelona.

(1988) *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Madrid, Taurus.

GUBER, Roxana (2001) *La etnografía. Método, campo y reflexibilidad*. Norma. Bogotá, Colombia. 2004.

(1991) *El salvaje metropolitano*. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Paidós. Buenos Aires, Argentina. (2004)

DUSSEL, Inés/GUTIRREZ, Daniela (comps.) (2006): *Educación la mirada: políticas y pedagogías de la imagen*. Manantial. Buenos Aires. Argentina.

LADDAGA, Reinaldo. (2006). *Estética de la emergencia*. Adriana Hidalgo, Bs. As. Argentina.

PASTOS HOMS, M. Inmaculada. (2004) *Pedagogía Museística*. Nuevas perspectivas y tendencias actuales. Cáp.2. Apuntes históricos acerca de la evolución conceptual del museo y su proceso de institucionalización educativa. Barcelona. España.

PERALTA, M.I. (2010): *Políticas de Extensión de la SEU*. Gestión 2007-2010 Secretaria de Extensión. UNC.

ROCKWELL, E. (1987) *Reflexiones sobre el proceso etnográfico*. (1982-1985) Departamento de Investigaciones Educativas; Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del IPN; México, D. F.

TORRES PERNALETE, M. y TRÁPAGA ORTEGA M. (2010). *Responsabilidad social de la universidad. Retos y perspectivas*. Paidós, Buenos Aires, Argentina.

Aspectos Metódicos:

Se propone la indagación, que implica un aprendizaje activo y autónomo.

Los trabajos grupales tienen como objetivo abrir la discusión de los conceptos planteados y la inclusión de las experiencias de los estudiantes mediante el método discursivo.

El método expositivo se evidencia principalmente en las formas de presentar los contenidos teóricos, además en la incentivación, orientación y clarificación de las preguntas a los sujetos del aprendizaje.

Nuestra propuesta y enfoque busca tensionar los aspectos conceptuales en al menos dos instancias:

Trabajos prácticos: tienen como meta que los estudiantes deconstruyan los supuestos que están fundando su conocimiento en el campo de la enseñanza formal, muchas veces presentes en biografía escolar. Además en cuanto al material teórico propuesto se exigirá el “despegue” de las teorías como cuerpos estructurados¹, y poner en juego el pensamiento relacional dialéctico, en la interacción teoría-práctica, sobre todo para el diseño de la propuesta de proyecto.

Evaluaciones parciales: una evaluación teórica escrita y un trabajo final a modo de parcial: el **Proyecto Integrado**.

Trabajo final: Presentación y defensa de un Proyecto Integrado, cuya meta es construir la propuesta pedagógica coherente que posibilite relacionar y articular la teoría, las apropiaciones sustantivas y la vinculación de los contenidos desarrollados en las clases, la recuperación de las observaciones y prácticas y la identificación de problemas y las prácticas en diferentes contextos.

Se evaluará los procesos de construcción de saberes, la capacidad de análisis, reflexión y crítica. La generación de interrogantes y problemáticas en torno a nuestro objeto de estudio.

¹ ÁVILA, Olga Silvia. <http://www.ffyh.unc.edu.ar/posgrado/cursos/programa-avila.pdf>

Se considerará los aspectos formales y conceptuales en la presentación de los trabajos. La calidad técnica, desarrollo conceptual y el diseño de la presentación de todos los trabajos.

Acreditación: Criterios y modalidad de evaluación

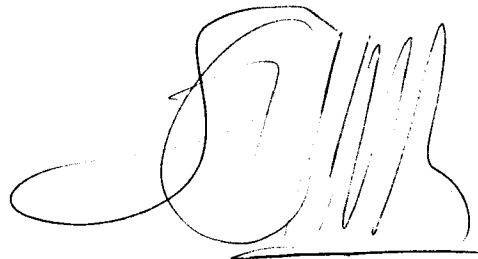
<p>Promoción 80% Asistencia a las clases teóricas. Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCIÓN.</p>	<p>Regular Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.</p>	<p>Libre Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos de toda la propuesta de la Cátedra. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la constancia escrita merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno.</p>
<p>Criterios de evaluación Apropiación y desarrollo de los contenidos. Integración de los contenidos. Pertinencia lexical. Reflexión y juicio crítico. Apropiación de conceptos. Generación de nuevas ideas.</p>	<p>Criterios de evaluación Apropiación y desarrollo de los contenidos. Integración de los contenidos. Pertinencia lexical. Reflexión y juicio crítico. Apropiación de conceptos. Generación de nuevas ideas.</p>	

<p>Calidad de la presentación: conceptual y diseño.</p>	<p>Calidad de la presentación: conceptual y diseño.</p>	
<p>Modalidad de evaluación Desarrollo y presentación a través de un medio digital u otro medio de la propuesta de enseñanza. Desarrollo en profundidad y justificación de la propuesta teórica y metodológica. Deberá presentar Material didáctico pertinente a la Unidad seleccionada. Glosario: con registro escrito y visual y desarrollo de los contenidos propuestos. Preparar la justificación de la propuesta teórica y metodológicamente y exponerla oralmente.</p>	<p>Modalidad de evaluación Desarrollo y presentación a través de un medio digital u otro medio de la propuesta de enseñanza. Deberá presentar Material didáctico pertinente. Glosario: con registro escrito y visual y desarrollo de los contenidos propuestos. Justificación teórica y metodológica. Deberá preparar un contenido y responder Preguntas relacionadas al material teórico de toda la propuesta de la Cátedra.</p>	

La Cátedra tendrá en cuenta la condición de los estudiantes trabajadores para el cursado, prácticos y parciales según el reglamento.

Cronograma

	Miércoles de 14:00 hs. a 16:00 hs.	Teóricos - Prácticos
MARZO-	Unidad 1	20,27 /03
ABRIL	Unidad 2	3,10,17,24/04
MAYO -	Unidad 3	1, 8, 15, 29 /05
	1° Parcial	29 de mayo
JUNIO	Unidad 3	7, 5, 12
Julio	Entrega trabajo final: Proyecto.	19, 26/06 y 3/7

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 2043 LAS ARTES VISUALES EN CONTEXTOS NO FORMALES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: ARTES VISUALES / MÚSICA / TEATRO
Carrera/s: Profesorado en Educación Plástica y Visual; Profesorado en Educación Musical y Profesorado de Teatro
Asignatura: PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN
Área Curricular: 2do año de la carrera

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Dra. Claudia Torcomian

Profesor Asistente: magister Mariana Dapuéz

Adscriptas: Lic. Luciana Viglienghi – Agustina Sánchez Manzano –

Lic. Costanza Milotich

Distribución Horaria

Turno único: Día Lunes de 8:00 a 12.00 hrs.- Pabellón Cepia

Horario y vía de consulta: Lunes 12.00 a 13.00 hs.

Mail: ctorcomian@unc.edu.ar

BIBLIOGRAFÍA

Se agrega como bibliografía alternativa:

UNIDAD 2

PIAGET, J (1991). Seis estudios de la Psicología. Editorial Labor. Barcelona

Cronograma 2019

La cátedra funciona los días lunes **de 8 a 12 hs.** Hay dos horas de clase teórico/ prácticas y dos horas de trabajos prácticos.

Clases Teórico- prácticas: lunes de 8 a 10 hs. A cargo de la Profesora Titular

Clases Prácticas: lunes de 10 a 12 hs. A cargo de la Profesora Asistente con participación de las Adscriptas.

FECHAS TENTATIVAS contempladas dentro del Cronograma en el dictado de la materia Psicología y Educación 201

18 de Marzo: Presentación de la materia. Unidad 1

- **25 de Marzo:** Unidad 2
- **1 de Abril:** Unidad 2
- **8 de Abril:** **Unidad 3**
- **15 de Abril:** Unidad 3
- **22 de Abril:** Unidad 4 (PRIMER PRÁCTICO EVALUATIVO)
- **29 de Abril:** PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL (unidades 1, 2, 3)
- **6 de Mayo:** **Unidad 4**
- **13 de Mayo:** Unidad 5
- **20 de Mayo:** Semana de Mayo
- **27 de Mayo:** Unidad 6
- **3 de Junio:** Unidad 7 (SEGUNDO PRÁCTICO EVALUATIVO)
- **10 de Junio:** SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL (unidades 4,5,6 y 7)
- **17 de Junio:** Entrega de notas y firmas de libretas. RECUPERATORIO
- **24 de Junio:** Coloquios (sólo para quienes quedaron en condición de PROMOCIONALES) y firmas de libretas para quienes hayan rendido recuperatorio

Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: Psicología y Educación - Cronograma corregido

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.